“Homérica: estudiar y vivir el mundo griego”

ALICIA ESTEBAN SANTOS UCM

Nº de proyecto 152,
Convocatoria 2020/2021

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Participantes

PROFESORES DE LA UCM (PDI De La Universidad Complutense):

-- Alicia ESTEBAN SANTOS-- Elsa GARCÍA NOVO-- Mercedes LÓPEZ SALVÁ-- María Isabel CONDE MORENO-- Mercedes AGUIRRE CASTRO

Alumnos Y Pas:

José Antonio SEVILLA MOMPÓ (PAS)

Macarena CALDERÓN SÁNCHEZ, Maria Inmaculada HERNANDEZ-TEJERO LARREA

Joaquín BRINGAS ADMETLLA ,Jorge de INÉS CARAMAZANA, Víctor GARCÍA CRIADO Ignacio GONZALEZ GUEVARA, Estela HIDALGO GÓMEZ, Valentina MALLAGRAY HERNÁNDEZ, Hugo MARTIN ISABEL, Iván Ismael PÉREZ GAVILANO, Alba RÍOS JIMÉNEZ, Marlén DE LA TORRE GONZÁLEZ

Colaboradores Externos:

Pilar GONZÁLEZ SERRANO, Cristina DELGADO LINACERO, Julia BLANCO MARTÍNEZ

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Descripción y objetivos

El Proyecto de Innovación "Vivir y recrear el mundo griego" representa la continuidad de una actividad que venimos desarrollando ininterrumpidamente con larga trayectoria (19 años) y que se ha adscrito a los PIMCD de nueve convocatorias, contando con la del año en curso. Tiene una doble finalidad, la teatral-artística y la docente e investigadora, ambas en conjunción, pues consta de una parte práctica y otra teórica: La práctica consiste en el montaje de una obra dramática de contenido mitológico, y la teórica, en unas Jornadas científicas sobre temas homéricos, las "Jornadas Homéricas".

En la actividad teatral se han conseguido para los alumnos UCM créditos como actividad formativa.

Partimos de dos factores esenciales en la cultura griega y en su legado a la posteridad, imprescindibles para sentar las bases de toda la cultura occidental: Homero (o "lo homérico", en sentido amplio) y el teatro, que –siempre actual- es uno de los elementos fundamentales heredados de la cultura griega y a un tiempo el símbolo de la "imitación" plástica y expresiva de la vida misma.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

--El factor homérico, que da nombre al grupo, es representativo, como el inicio de la literatura occidental, y la Guerra de Troya es paradigmática. La trama de las obras es raro que no presente algún elemento homérico. Para darlo a conocer mejor en sus múltiples aspectos, la labor más propiamente artística se complementa con otra docente e investigadora, pues se programa un ciclo de conferencias impartidas por profesores especialistas, de diferentes Departamentos, Facultades y Universidades, así como de otras instituciones, y en algunos casos alumnos de Doctorado o de último curso.

--En lo referente al aspecto artístico, hemos constituido un grupo de teatro especializado en montajes de tema mitológico, *Homérica*, que ha participado cada año desde el curso 2002-3 en los certámenes de teatro de la UCM. Ex profeso para la ocasión escribimos todos los cursos (desde 2002 ininterrumpidamente) una obra diferente, para proceder al montaje en la totalidad de sus aspectos. Cada año se introducen variaciones e innovaciones, tanto en la temática como en los elementos formales. Así, vamos abordando distintas cuestiones, tratando diversos mitos que no sólo suponen una información cultural, sino que también y sobre todo hablan de temas de interés universal: acerca de la vida, la sociedad, los sentimientos y las relaciones humanas de todo tipo.

FACULTAD DE FILOLOGIA

RECREACIÓN ACTUAL DE LOS MITOS:
TEATRO, TEMAS, FUENTES LITERARIAS E ICONOGRAFÍA:

Obra del grupo Homerica 2021

Valga esto anterior de introducción, repitiendo las ideas esenciales que expuse en la Jornada INNOVAFilol del curso pasado. Me parecía necesario repetirlo, porque el proyecto sigue siendo el mismo, aunque, naturalmente, cada año varían las conferencias de la parte teórica, las "Jornadas Homéricas", y la obra de teatro representada.

En años anteriores mostré imágenes e información de las diversas obras que habíamos ido representando, organizándolas por su temática, comenzando por los mitos relacionados con la guerra de Troya.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Voy a centrarme ahora a hablar de la última obra, de 2021 (además de recordar algunas otras relacionadas).

La trama de la obra está inspirada en la especialísima situación actual: la tragedia (que aún no ha concluido del todo) del coranavirus.

En 2020 tuvimos que abortar por el confinamiento la obra programada para estrenarse en marzo. El montaje de esa obra lo hemos reanudado el presente curso; pero el pasado resultaba muy complicado su montaje.

Así que preferimos hacer una nueva, con menos personajes y extensión, ¡y con mascarillas!, como las fotos atestiguan. Y con distancia de seguridad: nada de besos, abrazos ni cualquier acercamiento físico.

FACULTAD DE FILOLOGIA

La tragicomedia de los dioses y los virus (bombas desde el Olimpo), de Alicia Esteban Santos:

Zeus convoca a los demás dioses en asamblea, y, mientras, habla del asunto con Hera, su esposa. Está muy preocupado porque la humanidad se desborda, y pronto resultará difícil controlar a los hombres. Reflexiona qué medidas tomar, y rehúsa repetir otras anteriores, como el diluvio y la guerra de Troya.

Se decide entonces por encargar a Hefesto (el artesano entre los dioses) que fabrique una sustancia tóxica, el virus, que el dios arquero Apolo deberá lanzar con sus flechas a la tierra para propagar la peste entre los hombres. Pero también ordena a este a un tiempo que se ocupe por medio de su hijo Asclepio de instruir a los hombres en el arte de la medicina, y de que la vayan perfeccionando día a día a través de los siglos.

Así podrán superar la fuerza del virus, pero sin lograr acabar por siempre con sus efectos dañinos,

FACULTAD DE FILOLOGÍA

pues será entonces labor de Hefesto manipular al virus para que se metamorfosee y se revitalice. Y tras esta mutación ya no servirán las medicinas que con tanto esfuerzo han inventado los hombres. Tendrán que empezar de nuevo, seguir investigando, hasta conseguir otra vez triunfar sobre la enfermedad… momentáneamente ¡Una historia de nunca acabar!

Entran en escena a continuación las Mosca-Virus (que van vestidas de negro, con alas negras transparentes y una careta negra monstruosa), personajes entre terroríficos y grotescos, tratados en modo burlesco. Ellas están destinadas a atacar a los hombres, y eligen la ciudad de Tebas para sembrar la peste.

Se presenta entonces –como ejemplo mítico- una parte basada en *Edipo rey* de Sófocles, con la adición del elemento algo cómico de las Mosca-Virus….

FACULTAD DE FILOLOGIA

En esta obra, como en todas las otras nuestras, **se intenta reflejar con la mayor fidelidad posible el ambiente ancestral de los mitos, las características de su personajes y las fuentes literarias griegas en que se basan**

Las primeras escenas presentan el Olimpo (decorado en dorados) con el trono de Zeus en el centro. Él, solo, está reflexionando, como es característico en la *Ilíada*, por ejemplo.

Después entra en escena Hera y mantiene un diálogo con Zeus. Los diálogos entre los divinos esposos consisten con la mayor frecuencia en una discusión, más o menos violenta (como en el final de *Ilíada* I), y reflejan el carácter agrio y suspicaz de Hera y el despótico de Zeus. Aunque en este caso dejan de lado sus rencillas personales para atender a un problema grave, de interés universal.

FACULTAD DE FILOLOGIA

Zeus

Al comienzo de la obra Zeus –el rey de los dioses- se halla meditando, sentado en su trono en el centro del Olimpo, con su cetro (su atributo de mando)

FACULTAD DE FILOLOGIA

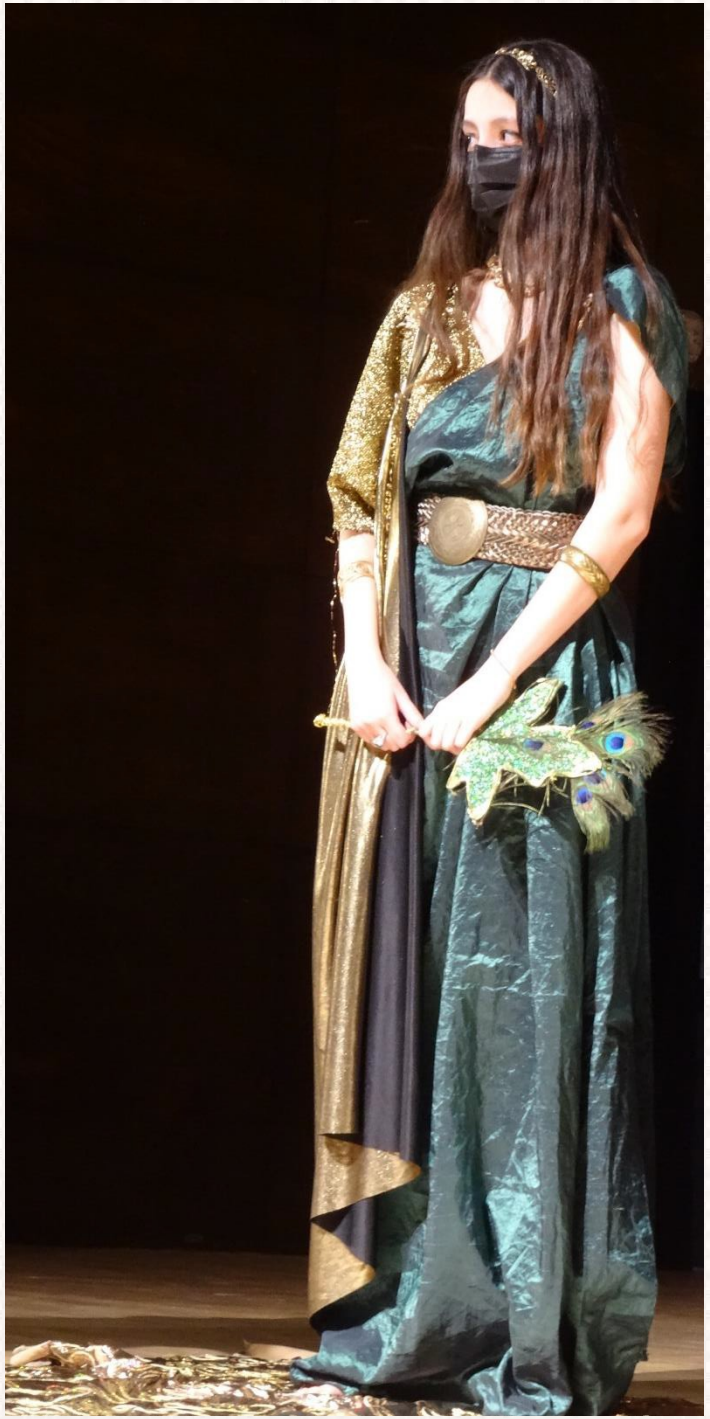
Llega Hera, la esposa de Zeus, junto a él

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Hera, con uno de sus atributos (aunque de época tardía): las plumas de pavo real, en su abanico

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Zeus llama a Iris, que acude al instante, como es su característica

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Zeus ordena a Iris que convoque a los dioses para una asamblea

Zeus (con el cetro y el rayo) y Hera, en sus tronos, servidos por Iris. Ánfora ática de fig. rojas. *Ca.* 500 a. C. Munich, Staatliche Antikensammlungen 2304.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Iris, la mensajera de los dioses, fiel servidora de Zeus y de Hera.

Con alas, que indican su rapidez, y con el caduceo (atributo suyo y de Hermes, el otro dios mensajero), emblema de los embajadores.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

La primera parte de la obra recrea una típica asamblea olímpica, como, por ejemplo, la característica del canto VIII de la *Ilíada*: todos los dioses se reúnen en torno a Zeus acudiendo obedientes a su llamada.

Aunque no todos realmente, pues –ante la premura de la convocatoria- algunos no se enteran, porque Iris no les ha encontrado, y otros ponen pretextos o demoran su llegada. Así se lo transmite con todo detalle Iris a Zeus).

Al final acuden Atenea, Apolo y Hefesto. También estaba prevista en el texto la participación de Posidón. Pero por falta de actores tuvimos que suprimir el papel (aunque ya teníamos un tridente para él).

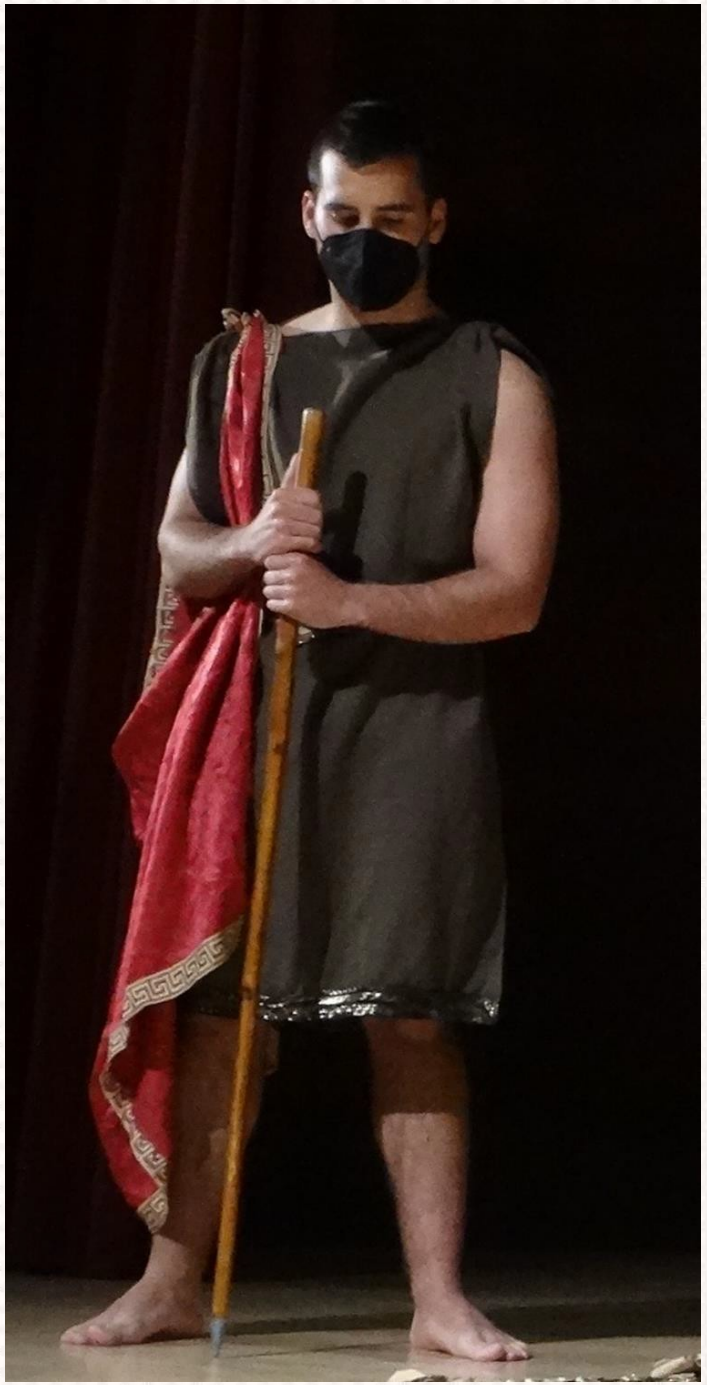
FACULTAD DE FILOLOGIA

Apolo –hijo de Zeus- es el primero que acude a la llamada de Zeus. Lleva la cítara (uno de sus principales atributos) y va coronado de laurel, como es característico en él.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Después aparece Hefesto –hijo de Hera-, más lento por causa de su cojera, apoyándose en un bastón como signo de ella.
Por último, Atenea –hija predilecta de Zeus-, algo retrasada. Pero Zeus no quería comenzar sin su importante participación.

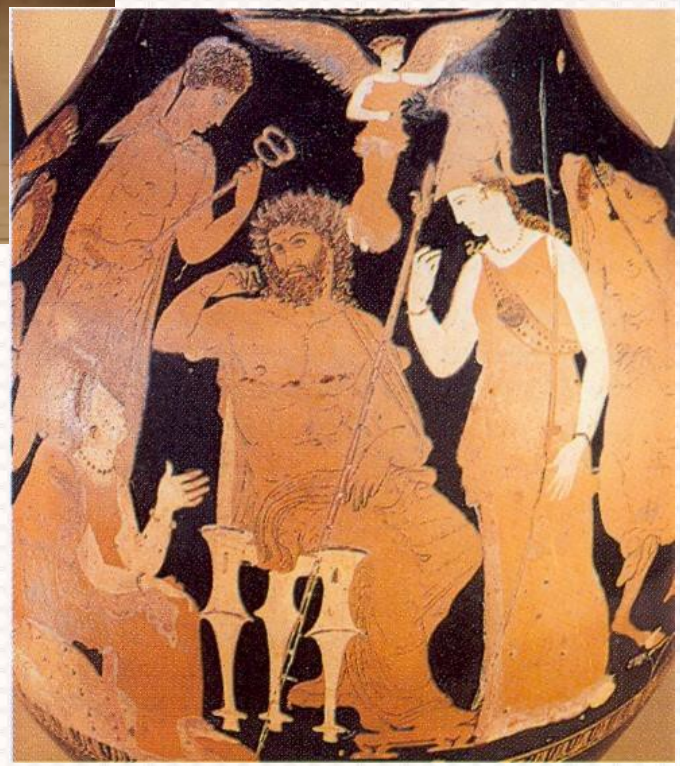

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Ya está constituida la asamblea de los dioses en torno a Zeus (como es propio). También se han presentado Hefesto y Atenea. Los demás dioses han alegado distintas excusas, que Iris ha ido transmitiendo a Zeus en repetición de sus palabras literales (al modo típico de la épica).

Zeus (con el cetro), sentado en su trono entre los otros dioses, central, decide el juicio de Paris. Junto a él, Atenea. A la izq., Hermes, con el caduceo

Pélice ático de fig. rojas. *Ca.* 340 a. C. San Petersburgo, Museo Hermitage St. 1793

Zeus (con el rayo), sentado en su trono entre los otros dioses, en posición central.

Copa ática de fig. rojas del pintor Oltos. *Ca.* 520 a. C. Tarquinia, Museo Nazionale RC 6848.

Atenea –hija de Zeus-, con su indumentaria característica (revestida de las armas que la señalan como diosa guerrera: casco, lanza y escudo), se adelanta al borde del escenario con Hera. Comentan burlonamente -a escondidas de Zeus- su complicidad en la Guerra de Troya, como bien se observa en la *Ilíada*

Hemos visto que todos los dioses están caracterizados con sus atributos propios:

-Zeus con su cetro y sentado en su trono
-Hera con su corona y las plumas de pavo real
-Iris con las alas y el caduceo
-Apolo con la corona de laurel y la cítara (y en otras escenas con el arco, otro de sus atributos fundamentales)
-Hefesto con el bastón (y en otras escenas con la fragua y el martillo, atributos suyos fundamentales)
- **Atenea con su armamento: casco, lanza y escudo**

FACULTAD DE FILOLOGIA

Ya en otras obras presentamos una asamblea olímpica:
En ***Afrodita y el amor*** ***("Tragicomedia musical",*** **de Alicia Esteban: 2009*)*, en reflejo de un pasaje del *Himno homérico a Afrodita***

FACULTAD DE FILOLOGÍA

También en *Afrodita y el amor* nos encontramos con una típica disputa conyugal entre Zeus y Hera (¡y cantada!)

De nuevo recreamos una asamblea olímpica en: *Cuando los monstruos dominaban la tierra* (de Alicia Esteban: 2015), a propósito de la presentación

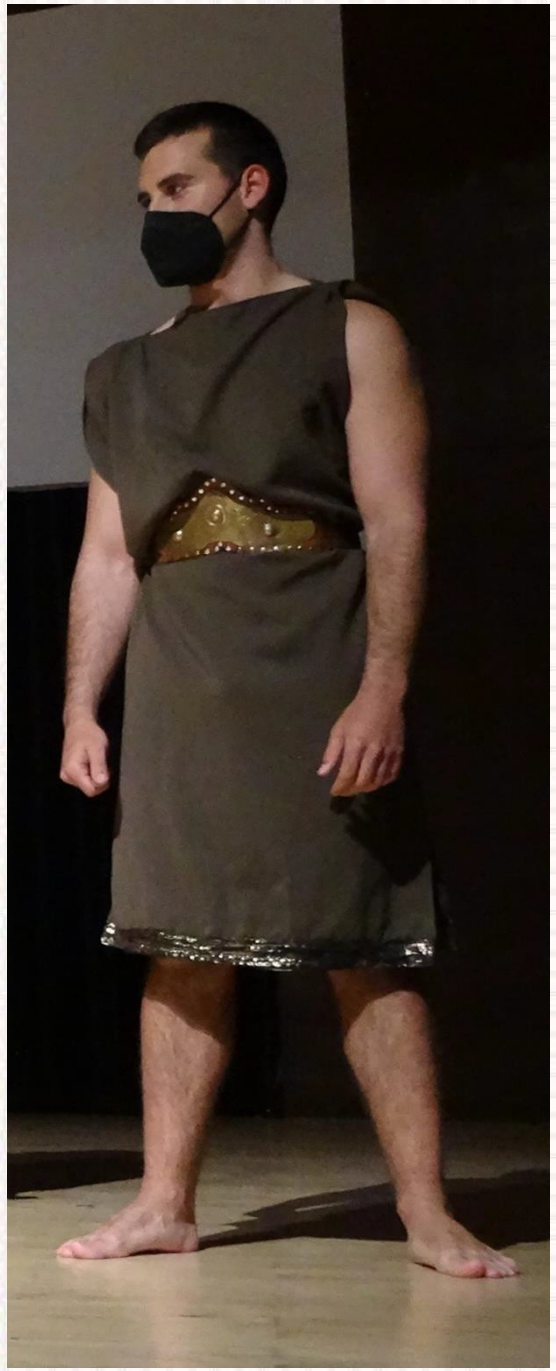

De Pandora entre los dioses del Olimpo, tras haber sido creada por Hefesto por orden de Zeus

Creación de Pandora. Cratera de cáliz ática de figuras rojas. *Ca.* 460 a. C. Londres, British Museum E 467.

Hefesto (el artesano entre los dioses) fabrica en su fragua por orden de Zeus una sustancia tóxica, el virus. Después, el dios arquero **Apolo** deberá lanzarla con sus flechas a la tierra para propagar la peste entre los hombres.

¡Ya están creadas y lanzadas a la tierra
las **Mosca-Virus!**

Entran en escena a continuación.

Reunidas en una nube en su mundo negro y gris, planean atacar la tierra (a ello están destinadas), y eligen **Tebas** para sembrar la peste, ciudad algo siniestra, por los sucesos trágicos habidos en ella durante generaciones a causa de una maldición divina en sus orígenes.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Las **Mosca-Virus** (a modo de moscas gigantes) van vestidas de negro, con alas negras transparentes y una careta negra monstruosa, con ojos rojos brillantes. Son personajes entre terroríficos y grotescos, tratados en modo burlesco.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

La Reina Mosca-Virus, sentada en su trono negro rodeado de su “alfombra” de nubes negras, grises y verde moho.

Está en el centro del escenario, como Zeus, y como él también tiene el cetro a sus pies (y su hacha de guerra). Lleva en sus brazos su “gatito” araña.

TAD DE
FILOLOGÍA

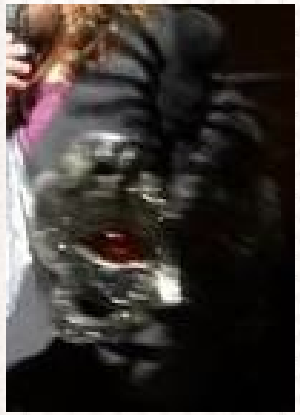

FACULTAD DE
FILOLOGIA

La **Princesa Mosca-Virus**, más agresiva y virulenta que su hermana, la “dulce” reina. Siempre arma en ristre, ansiosa de lanzarse al ataque.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

La Princesa Mosca-Virus dialoga con un macho Mosca-Virus, el general del ejército

FACULTAD DE FILOLOGIA

Las Mosca-Virus se lanzan sobreTebas

Siembran la peste

Se presenta entonces –como ejemplo mítico- una recreación de la tragedia *Edipo rey* de Sófocles, con la adición del elemento algo cómico de las Mosca-Virus….

FACULTAD DE FILOLOGÍA

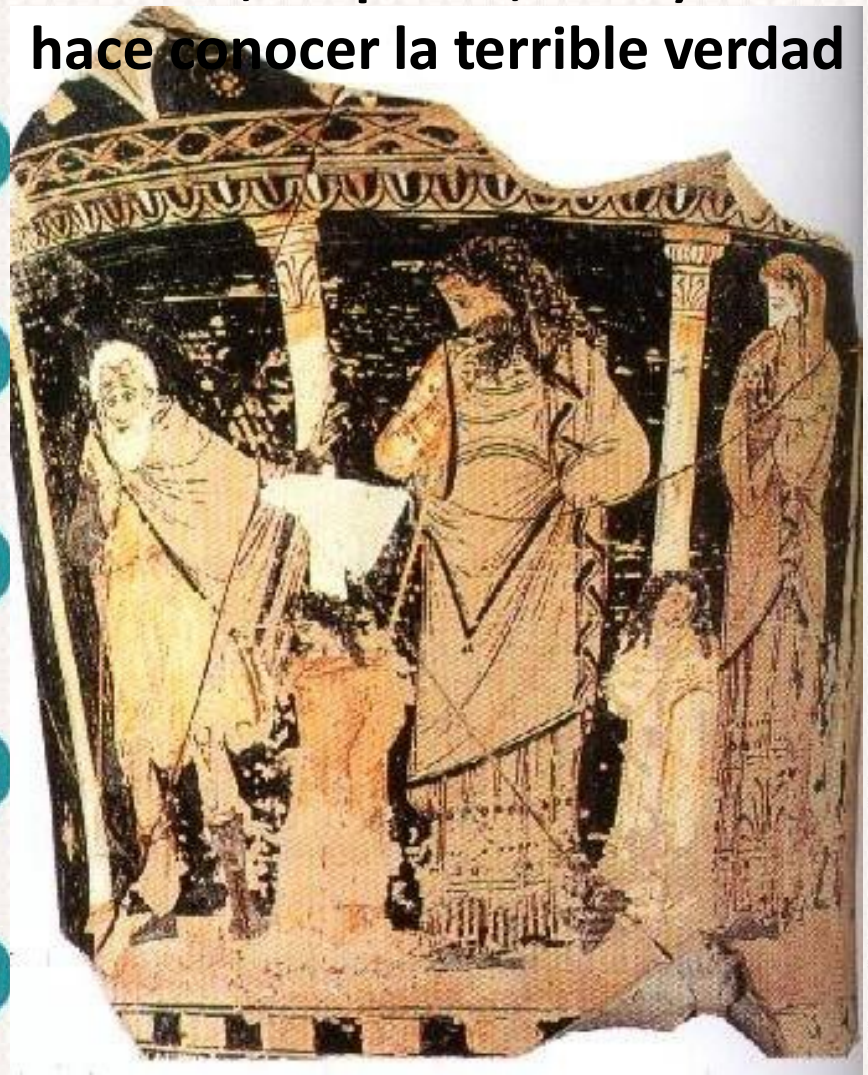

Hablan el rey de Tebas, Edipo, y su esposa, Yocasta

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Sucesivas noticias traídas por diversos personajes (un embajador de Corinto, un labrador, un pastor, al fin) les hace conocer la terrible verdad

•Edipo y Yocasta reciben preocupados a un anciano mensajero. Las niñas Antígona e Ismene, entre sus padres. Representa al parecer una escena de la tragedia *Edipo rey* de Sófocles.

•Fragmento de cratera en campana siciliana. Tercer cuarto del s. IV a. C. Siracusa, Museo Archeologico Nazionale 66557.

FILOLOGIA

FACULTAD DE FILOLOGIA

La verdad que ya Yocasta (antes que Edipo, porque ella tiene más datos del pasado) empieza a comprender: Edipo no es sólo su esposo –su querido esposo-, sino también su hijo

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Cuando ya esa verdad se hace evidente (que, en cumplimiento del antiguo oráculo, Edipo había matado a su padre y se había acostado con su madre), Yocasta se suicida y, a continuación, Edipo, horrorizado, se arranca los ojos.

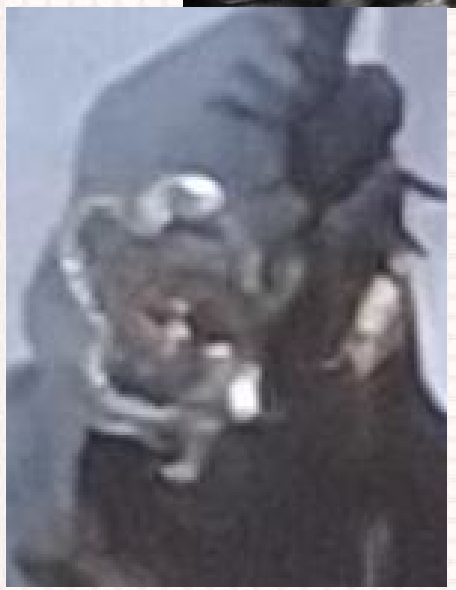

Las Mosca-Virus han asistido todo el tiempo a la tragedia que ellas han provocado.
Por otra parte, como espectadoras de la tragedia teatral, unas Mosca-Virus del presente hacen comentarios, a modo de “marujas”. Además, cumplen en cierto modo la función del coro.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

FACULTAD DE
FILOLOGÍA

Han pasado los siglos…
Pero volvemos a la situación del principio: Zeus, preocupado, meditando. Hera, interrogante.

Zeus vuelve a recurrir a los servicios y dotes de Hefesto, para que siga manipulando el virus a fin de que se metamorfosee y se revitalice, y de Apolo para que lo siga lanzando con sus flechas y así propagar la peste entre los hombres.
Tras esta mutación ya no servirán las medicinas que con tanto esfuerzo han inventado los hombres.
Tendrán que empezar de nuevo, seguir investigando, hasta conseguir otra vez triunfar sobre la enfermedad… momentáneamente
¡Una historia de nunca acabar!

FACULTAD DE FILOLOGÍA

La obra finaliza con una Mosca-Virus persiguiendo a una persona de nuestro momento actual, que lleva puesta la mascarilla típica.

FACULTAD DE FILOLOGIA