

MIS INMORTALES DEL CINE: GRECIA Y ROMA EN LA PANTALLA

ALEJANDRO VALVERDE GARCÍA

<https://orcid.org/0000-0001-7357-2008>

allervalgar@hotmail.com

Resumen

El autor presenta una selección de las diez mejores películas de la historia del cine que se inspiran en acontecimientos históricos y en textos literarios de Grecia y Roma. Se incluyen además algunas orientaciones concretas para el uso de estos filmes como recurso didáctico en el aula.

Palabras clave

Cine, historia, literatura, mitología, Grecia, Roma

Es indiscutible la repercusión que la mitología y la historia de Grecia y Roma han tenido a lo largo de la historia del séptimo arte¹. Basta echar un vistazo a la extensísima filmografía de que disponemos para comprobar que, ya desde su nacimiento, el cine se inspira en el legado grecorromano buscando nuevos argumentos e historias que atraigan a los espectadores de cada época. Desde los primeros experimentos realizados en la fábrica de sueños de Georges Mèliés hasta llegar a las últimas producciones

¹ El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid PID-77 *Materiales audiovisuales sobre el mundo griego: elaboración y análisis*.

digitales, influidas por las recreaciones de los videojuegos, los cineastas no han dejado de presentarnos sus peculiares relecturas sobre el pasado grecolatino, que es la base de nuestra cultura europea.

Es interesante el estudio que el profesor Michael Williams ha realizado en sus dos últimos libros sobre la relación entre el *star system* de Hollywood y los modelos de belleza de Grecia y Roma². Así, Venus y Apolo (los dos dioses más atractivos y sensuales de la mitología) son los prototipos de las estrellas de cine más famosas, como quedó patente en la interpretación de Ava Gardner en *Venus era mujer* (1948) y en la imagen apolínea y, al mismo tiempo, hercúlea de Steve Reeves en los *péplums* de los años 50 del siglo XX.

En los últimos años muchos han sido los estudiosos que, desde el ámbito académico, se han acercado al hecho de la recepción clásica a través del cine. Valgan como ejemplos la colección *Classical Presences* de la Universidad de Oxford, dirigida por Maria Wyke, Martin M. Winkler y Joanna Paul o la de *Screening Antiquity* de la Universidad de Edimburgo, a cargo de Monica Silveira Cyrino y Lloyd Llewellyn-Jones, que han aportado interesantísimas monografías sobre las principales películas y series de televisión ambientadas en Grecia y Roma. También Bloomsbury se ha preocupado de editar varios volúmenes sobre esta temática gestados en el marco del proyecto de investigación *IMAGINES*, y a esta moda editorial se han venido a sumar I. B. Tauris, Brill y Wiley Blackwell aportando una bibliografía imprescindible para rastrear las huellas grecolatinas en la gran pantalla³.

Nuestra intención al redactar estas breves líneas es ofrecer una selección de las diez mejores películas que se pueden utilizar como recurso didáctico en la enseñanza de asignaturas como Cultura Clásica, Griego y Latín en la etapa educativa de la Educación

² *Film Stardom, Myth and Classicism: The Rise of Hollywood's Gods* (2013) y *Film Stardom and the Ancient Past: Idols, Artefacts and Epics* (2017).

³ Para el estudio de Grecia Antigua a través del cine recomendamos nuestros artículos citados en la Bibliografía final. Un comentario exhaustivo y actualizado sobre Roma en la pantalla puede leerse en el artículo del profesor Fernando Lillo también citado.

Secundaria, así como algunas pautas para su mayor aprovechamiento en el aula. Lógicamente, esta tarea nos obligará a dejar fuera muchas películas que, a lo mejor, según las circunstancias, pueden resultar también muy útiles, tanto proyectadas de forma íntegra como extrayendo de ellas algunos segmentos filmicos que ejemplifiquen algún tema literario o cultural que se pretenda abordar con el alumnado. Y para ello creemos que es muy interesante la selección que ofrece Rafael de España en su libro *De héroes y dioses. 50 películas sobre la antigüedad* (UOC, 2017), en el que encontraremos títulos emblemáticos, desde *Cabiria* (1914) hasta el ingenioso cómic manga japonés llevado al cine *Thermae Romae* (2012), pasando por filmes muy poco conocidos, como *Nostos* (1989) y *De reditu* (2003), y por superproducciones bíblicas que nosotros ahora dejamos al margen⁴.

En nuestra opinión, la mejor película rodada sobre la Antigua Roma es, sin lugar a dudas, el clásico *Espartaco* (1960) de Stanley Kubrick, seguida de cerca por el *Gladiator* (2000) de Ridley Scott y el *Ben-Hur* (1959) de William Wyler, muy superiores, la primera y la tercera, a sus *remakes* más recientes, a pesar de que las facilidades tecnológicas consigan recrear espectaculares efectos especiales. Es llamativa

⁴ Aquí se encontrarían, entre otros, títulos como *Fabiola* (1949), *Sansón y Dalila* (1949), *La túnica sagrada* (1953), *Los diez mandamientos* (1956), *La última tentación de Cristo* (1988) o *La Pasión de Cristo* (2004).

la falta de interés que los productores cinematográficos han mostrado por la historia de Grecia, quizás debido a que Roma resultaba más próxima al público occidental. De ahí que abunden las grandes superproducciones de romanos (*Julio César*, *Cleopatra*, *La caída del Imperio Romano*) frente a las que recrean episodios ambientados en la Hélade. Aún así, contamos con la magistral *Alexander* (2004), de Oliver Stone, que tantos estudios académicos ha suscitado, y con *El león de Esparta* (1961), de Rudolph Maté, un *péplum* muy digno rodado en suelo heleno con actores, música y parte del equipo de producción de nacionalidad griega.

También clasificada en su día como *péplum* tenemos *Jasón y los Argonautas* (1963), de Don Chaffey, con los geniales efectos de animación creados por Ray Harryhausen, obra maestra del género de aventuras mitológicas inspirada en el poema épico *Las Argonáuticas* de Apolonio de Rodas. Y, si continuamos con filmes inspirados en los inmortales textos grecolatinos, es de obligada referencia la adaptación de la *Electra* de Eurípides filmada por el director grecochipriota Michael Cacoyannis en 1962, así como el *Ulises* (1954) de Mario Camerini, con un memorable Kirk Douglas en el papel protagonista, así como la magnífica versión televisiva de *La Odisea* (1997) de Andrei Konchalovsky, que supera con creces a la aclamada *Troy* (2003) de Wolfgang Petersen.

En último lugar, tenemos la gran comedia musical *Golfus de Roma* (1966), de Richard Lester, que nos permite abordar la comedia latina partiendo de la *contaminatio* sobre diferentes obras de Plauto.

Todas estas producciones cinematográficas son hijas de su tiempo, es decir, nos hablan más del contexto histórico en el que fueron filmadas que de los propios hechos del pasado que nos narran⁵. Al seleccionar tan sólo los mejores diez filmes hemos dejado fuera muchos otros títulos que en su día fueron grandes éxitos de taquilla o que

⁵ Idea desarrollada por el profesor Fernando Lillo Redonet en su libro *Héroes de Grecia y Roma en la pantalla* (2010).

tienen un gran potencial didáctico⁶. Tampoco pretendemos ahora desarrollar cada película, puesto que disponemos de abundante bibliografía que puede servir de punto de partida para un estudio detallado de su potencial didáctico. Simplemente, a modo de orientación pedagógica, queremos subrayar algunas ideas que nos parecen importantes para el aprovechamiento de las proyecciones en el aula. Nuestro particular decálogo del uso más idóneo de estos filmes con el alumnado sería el siguiente:

1. No partirás una película en distintas sesiones (salvo que no haya más remedio): el autor la concibió como una unidad que hay que contemplar de principio a fin.
2. No pretenderás que el alumno se divierta con este trabajo: es una herramienta didáctica más que repercutirá provechosamente en su aprendizaje.
3. No proyectarás en cualquier formato o de cualquier manera: es preciso conseguir una buena copia del filme, reproductor adecuado, pantalla grande y un sistema de audio conveniente.
4. No recurrirás (si es posible) a versiones dobladas al castellano, sino a la versión original con subtítulos, de forma que el alumno pueda practicar distintos idiomas con el visionado de la película.
5. No comenzarás la proyección sin haber explicado antes bien qué se pretende con esta actividad y qué metodología se empleará.
6. Realizarás un trabajo previo de documentación para informarte bien sobre el tema que se va a tratar y los detalles más relevantes de la producción cinematográfica.

⁶ En el primer grupo encontramos, por ejemplo, *Hércules* (1958), *Satyricón* (1969), *Troy* (2003), *300* (2006) y *Percy Jackson y el ladrón del rayo* (2010), y en el segundo *Helena de Troya* (1955), *Alejandro Magno* (1956), *Antígona* (1961), *Rómulo y Remo* (1961), *Fedra* (1962), *Edipo, el hijo de la fortuna* (1967), *Medea* (1969), *Las troyanas* (1971), *Ifigenia* (1977), *Furia de titanes* (1981), *Poderosa Afrodita* (1995) y *La legión del águila* (2011).

7. Siempre que haya tiempo suficiente, explicarás previamente las diferencias entre el lenguaje literario y el cinematográfico (fotograma, tipos de plano, angulación, *travelling*, saltos en el tiempo, equipo de rodaje, banda sonora, vestuario).

8. Presentarás un guion de trabajo con cuestiones prácticas que el alumnado trabajará y contestará por escrito.
9. Evaluarás el trabajo del alumno, porque todo esfuerzo ha de tener su recompensa.
10. Realizarás una última sesión en la que todos podrán poner en común sus ideas y sus conclusiones.

Lógicamente, estas observaciones nacen de nuestra propia experiencia y no son más que consejos para que cada docente los siga o no, libremente, según sus intereses, objetivos y circunstancias concretas.

A fin de ejemplificar lo anteriormente expuesto presentamos, para finalizar, un modelo de actividades que se podrían plantear al alumnado de Griego de 1º de

Bachillerato en relación con el *Ulises* de Mario Camerini tras la lectura, de forma individualizada, de *La Odisea* de Homero:

Fases del trabajo:

1. Lectura de *La Odisea* en traducción castellana.
2. Proyección de *Ulises* (1954, Mario Camerini) en el aula.
3. Redacción de un sencillo trabajo de investigación, a mano y de unas tres páginas de extensión, donde se conteste a las siguientes cuestiones:
 - a) Enumera los cantos de *La Odisea* con un breve resumen de cada uno y resalta los pasajes olvidados en la película. ¿Por qué crees que se han omitido? (1,5 puntos)

- b) ¿Reciben diferente tratamiento los dioses en la obra original y en el filme?
¿Por qué? (1)
- c) Compara concretamente el episodio de Circe fijándote en los detalles diferentes que presente el filme (1,5).
- d) ¿Por qué crees que la misma actriz, Silvana Mangano, interpreta los personajes de Penélope y de Circe? (0,5)
- e) ¿Utiliza la película el *flashback*? Cita algún ejemplo (0,5).
- f) Describe brevemente el personaje secundario que más te haya gustado (0,5).
- g) Describe los fotogramas que se te adjuntan (se les ofrece una selección de cinco o seis imágenes extraídas de la película) y ordénalos según hayan aparecido en el filme (1,5).
- h) Investiga el arte de la Época Minoica y comenta los escenarios y el vestuario del episodio de la corte de los feacios (1,5).
- i) El éxito de esta película marcó el inicio de un nuevo género cinematográfico conocido como *péplum*. ¿Cuáles eran sus características principales? (0,5)
- j) Da tu opinión personal sobre esta adaptación cinematográfica del poema homérico (1).

4. Corrección y entrega de los trabajos
5. Puesta en común sobre las conclusiones del trabajo.

Referencias bibliográficas

Blanshard, A. J. L. – Shahabudin, K. (2011) *Classics on Screen. Ancient Greece and Rome on Film*. London: Bristol Classical Press.

Bock Cano, L. – Lillo Redonet, F. (2004) *Guía didáctica de Gladiator (2000)*. Madrid: Áurea.

Cano Alonso, P. L. (2014) *El cine de Romanos*. Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea.

De España, R. (2017) *De héroes y dioses. 50 películas sobre la antigüedad*. Barcelona: UOC.

Lillo Redonet, F. (1994) *El cine de romanos y su aplicación didáctica*. Madrid: Ediciones Clásicas.

Lillo Redonet, F (1997) *El cine de tema griego y su aplicación didáctica*. Madrid: Ediciones Clásicas.

Lillo Redonet, F (2004) *Guía didáctica de La Odisea (1997)*. Madrid: Áurea Clásicos.

Lillo Redonet, F (2004) *Guía didáctica de Troya (2004)*, Madrid: Áurea Clásicos.

Lillo Redonet, F (2005) *Guía didáctica de El león de Esparta (1961)*. Madrid: Áurea Clásicos.

Lillo Redonet, F (2005) *Guía didáctica de Alejandro Magno (2004)*. Madrid: Áurea Clásicos.

Lillo Redonet, F (2010) *Héroes de Grecia y Roma en la pantalla*. Madrid: Evohé.

Lillo Redonet, F (2019) “Ancient Rome on the Screen: Spectacle, Heroes, Sex, Violence and a Bit of History”, en F. Lozano Gómez - A. Álvarez-Ossorio Rivas - C. Alarcón Hernández (Eds.), *The Present of Antiquity: Reception, Recovery, Reinvention*

of the Ancient World in Current Popular Culture. Presses Universitaires Franche-Comté, 65-84.

López Saco, J. (2017) “Mitología griega en el cine: un moderno proceso creativo de reinención”, *Phoînix* 23 – 2, 153-167.

Pomeroy, A. J. (2017) *A Companion to Ancient Greece and Rome on Screen*. Malden: Wiley – Blackwell.

Quiroga Puertas, A. J. (2014) *Texto, traducción, ¡acción! El legado clásico en el cine*. Almería: Círculo Rojo.

Valverde García, A. (2010) “Grecia Antigua en el cine: Filmografía y Bibliografía”, *Philologica Urcitana* 3, 129-146.

Valverde García, A. (2016) “Orientaciones para el estudio de Grecia Antigua y la educación en valores a través del cine”, *Philologica Urcitana* 14, 103-124.

Valverde García, A. (2020) “El estudio de la literatura griega antigua a través de las películas de Irene Papas”, *Saguntina* XVI, 32-44.

Winkler, M. M. (2017) *Classical Literature on Screen. Affinities of Imagination*. New York: Cambridge University Press.