

EL ESTUDIO DE LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA A TRAVÉS DE LAS PELÍCULAS DE IRENE PAPAS

ALEJANDRO VALVERDE GARCÍA

allervalgar@hotmail.com

Resumen

El inmenso legado artístico que nos ha dejado la actriz griega Irene Papas incluye una gran variedad de películas magistrales que han pasado a la historia del cine. En este artículo repasamos los títulos fundamentales de su filmografía que pueden servirnos de apoyo a la lectura y al estudio de las principales obras de la literatura griega antigua, enriqueciendo la competencia cultural de nuestro alumnado en las clases de Griego de los dos niveles de Bachillerato. Se ofrecen también orientaciones para la realización de ejercicios prácticos a partir de algunas de las películas seleccionadas.

Palabras clave

Literatura griega, cine, Irene Papas, tragedia griega

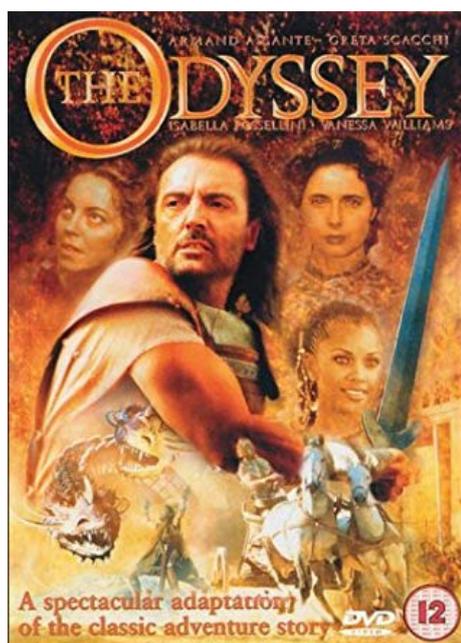
“Irene, tan clara, tan precisa, tan llena de dolor y gozo...”. Con estas palabras se refería Rafael Alberti a la actriz griega Irene Papas, que, según muchos, se ha convertido en la mayor embajadora de la cultura griega a nivel internacional¹. Aquella niña que se crió en un pueblecito del Peloponeso, entre olivos y ruinas de un pasado glorioso, escuchando los antiguos mitos de boca de su abuela y conversando con su padre sobre las ideas de Sócrates, iba a encarnar, con el paso del tiempo, a las principales heroínas de las tragedias griegas, a la fiel Penélope del poema homérico e incluso a la Diotima de *El banquete* de Platón. Ella, que siempre lamentó el no haber podido estudiar en la escuela el griego clásico, pronto se subió a los escenarios atenienses para prestar su voz y su rostro a Lisístrata, Antígona o Medea, continuando una brillante carrera artística con la que revitalizó los antiguos textos clásicos por los teatros de Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal y España². Sagunto fue testigo de este momento de esplendor con la representación de *Las troyanas* de Eurípides en 2001 y la creación de la Ciudad de las Artes Escénicas, un ambicioso proyecto con repercusión internacional que terminó frustrándose por causas ajenas a la voluntad de la actriz. En los últimos años de su vida profesional, Irene, sin perder la ilusión y con una envidiable energía, terminaría dirigiendo su propia escuela de interpretación en la capital griega, abriendo horizontes a las nuevas generaciones de actores y ofreciendo interesantes relecturas de sus queridos autores clásicos.

En cuanto al cine, ella siempre lo tuvo en alta estima por proporcionar al espectador la posibilidad de recrearse en las películas visualizándolas una y otra vez, algo que sería impensable en el caso de las representaciones sobre los escenarios. Su debut ante las cámaras tiene lugar en su país de origen allá por el año 1948 y a los dos años es lanzada al mercado internacional a través del Festival de Cine de Cannes, trasladándose a Italia, donde participará en varias películas como actriz secundaria. También la Metro-Goldwyn-Mayer le abre las puertas de Hollywood y trabaja en filmes tan taquilleros como *Los cañones de Navarone* (1961, J. Lee Thompson), *Zorba el*

¹ El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid PID-67 *Materiales audiovisuales sobre el mundo griego: elaboración y análisis*. Para más información sobre la biografía de esta actriz remitimos a Kavvathas 2018, Valverde 2011, Karakassis 1997 y Monleón 1990. En cuanto al estudio de su filmografía recomendamos Valverde 2017, Katsan2016 y Kourelou 2009.

² Memorables fueron sus interpretaciones a las órdenes del director grecochipriota Michael Cacoyannis en el Off-Broadway (*Ifigenia en Áulide*, 1968) y en la Comedia Francesa de París (*Bacantes*, 1977), así como su *Medea* de los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), dirigida por Nuria Espert, o su papel de Yocasta en el *Edipo rey* de Sófocles en la versión ofrecida por Giorgio Albertazzi en Taormina (1999).

griego (1964, Michael Cacoyannis) o *Z* (1968, Costa Gavras). En su amplia filmografía destacan sus interpretaciones en películas de muy diversas nacionalidades, como *Mahoma, el mensajero de Dios* (1976, Moustapha Akkad), *Bodas de sangre* (1976, Souheil Ben Barka), *Eréndira* (1983, Ruy Guerra), *Island* (1989, Paul Cox) o *Una película hablada* (2003, Manoel de Oliveira), pero, a pesar de tocar todos los géneros cinematográficos (comedias, musicales, cine histórico, western, peplum, terror), realmente donde se encontró más a gusto fue en el terreno de las adaptaciones de las antiguas tragedias griegas.

A lo largo de estos últimos años nuestro principal interés ha sido el de estudiar y difundir el gran potencial didáctico que ofrece el cine, aplicándolo de forma práctica a nuestras propias clases de lengua y literatura griega (Valverde 2016: 110), y en nuestra odisea cinematográfica hemos recurrido reiteradamente a varias películas protagonizadas por Irene Papas como apoyo a la lectura, traducción y comentario de textos pertenecientes a diferentes géneros literarios. Así, tras la lectura de *La Odisea* de Homero en versión castellana, hemos practicado la traducción de algunos versos aislados, nos hemos iniciado en los rudimentos de la métrica griega y se ha proyectado en el aula *The Odyssey*, la versión televisiva rodada por Andrei Konchalovsky en 1997 y producida por Francis Ford Coppola. Esto nos ha dado pie a la realización de un sencillo trabajo de investigación en el que el alumno ha resumido el argumento de la película, ha descrito alguno de los personajes secundarios, ha reflexionado sobre el

tratamiento de la figura de los dioses en el filme o ha aplicado las características de la Épica vistas anteriormente en clase. La pregunta principal siempre es la comparación entre el texto original y la película, tratando de subrayar las posibles ampliaciones, reducciones y olvidos del guion cinematográfico, lo cual es especialmente llamativo en esta adaptación. Así, podemos valorar muy positivamente el hecho de que los dioses sean representados de diferentes formas en la pantalla (Atenea, Poseidón, Hermes), así como la selección de pasajes de *La Odisea* homérica (Polifemo, Calipso, Circe, Escila y Caribdis), sin embargo son grandes también los olvidos (lotófagos, sirenas) y el episodio del país de los feacios está excesivamente abreviado. Aún así, consideramos que lo peor de todo son esas frases del guion que jamás pudo decir Homero y que suenan a típico diálogo norteamericano. En cuanto a dar protagonismo al personaje de la madre de Ulises, Anticlea, para lucimiento de Irene Papas, nos parece que dignifica el telefilme y añade credibilidad a todas las escenas que se desarrollan en la fortaleza de Ítaca, rodadas con bastante realismo y belleza.

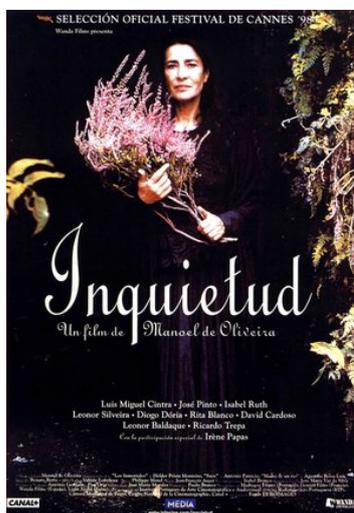
El alumno no sólo ha leído previamente la obra literaria en cuestión, sino que antes de la visualización recibe un dossier informativo sobre el filme escogido que incluye la ficha técnico-artística, las preguntas que ha de contestar por escrito (con la puntuación de cada una de ellas) y fotogramas que ha de ubicar y comentar o bien que le servirán de orientación a lo largo de su trabajo. También interesa añadir una cuestión en la que pueda exponer su opinión personal de forma razonada. Así podremos valorar su capacidad de síntesis y de redacción. Según el tiempo de que dispongamos, también podemos recurrir al visionado fragmentado de algún segmento filmico seleccionado, como podría ser la secuencia de la matanza de los pretendientes. De esta manera podremos realizar el mismo trabajo pero reduciéndolo, por ejemplo, a una única sesión lectiva³.

La segunda producción televisiva altamente recomendable para el estudio de Homero es la miniserie de la RAI *L'avventure di Ulisse / L'Odisea* que dirigieron en 1968 Franco Rossi, Piero Schiavazappa y Mario Bava para Dino De Laurentiis. Esta coproducción de Italia, la antigua Yugoslavia, Francia y Alemania del Este es la más

---

³ Recomendamos los trabajos del profesor Fernando Lillo recogidos en la Bibliografía para el uso didáctico de esta miniserie norteamericana, así como las monografías de Pedro Luis Cano, Rafael De España y Konstantinos Nikoloutsos.

cercana a los versos homéricos, siguiendo el mismo orden de los cantos originales y con una voz en *off* que nos va guiando a través de la narración filmica. Las interpretaciones de Ulises y Penélope realizadas por Bekim Fehmiu e Irene Papas rayan lo sublime, así como muchos de los personajes secundarios. El guion es impresionante y también la música y la recreación de los *sets* y el vestuario, en los que nuevamente se unen el detalle arqueológico realista y la belleza del diseño. El gran problema es su ritmo algo lento para un público joven del siglo XXI y, sobre todo, que no disponemos de ninguna versión doblada al castellano o con la posibilidad de subtítulos. Nos consta que, en su día, se estrenó en los cines de España una versión reducida, pero, aunque ha sido recientemente relanzada en DVD en Italia, la versión remasterizada está en italiano sin subtítulos.

Como es lógico, los guionistas cinematográficos hallaron en los mitos del género épico un material suficientemente rico y sugerente como para poder recrear una y mil veces los distintos pasajes de estos poemas, cosa que favoreció la transmisión filmica de obras como *La Iliada* de Homero o *las Argonáuticas* de Apolonio de Rodas, pero no fue así en el caso de la poesía hexamétrica didáctica. De Hesíodo, por ejemplo, sólo tenemos constancia de que se hayan reproducido algunos de sus versos en *Inquietude* (1998), una de las últimas películas del director portugués Manoel de Oliveira. Este gran creador artístico, un intelectual profundamente enamorado del Helenismo, ofreció a Irene Papas el papel de la madre de un río, una misteriosa mujer encargada de transmitir la sabiduría de los antepasados de generación en generación. Ella, que se comunica siempre en griego moderno con una joven muchacha encargada de recoger su

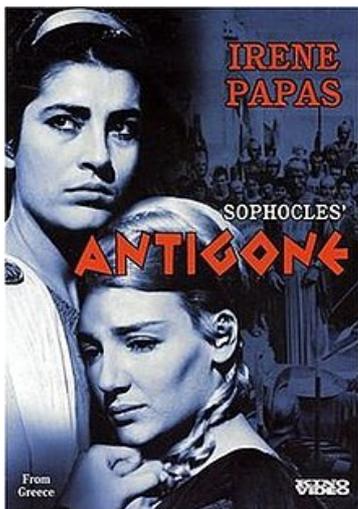
antorcha y de sustituirla, recita en un momento del filme los versos 116-117 y del 123 al 127 de la *Teogonía*, aquel pasaje en el que Hesíodo narraba el origen de la creación a partir del Caos. Pero, al margen, de esta breve secuencia, poco más podemos aprovechar de la película para nuestro propósito.

Otro ejemplo muy poco conocido, dentro de la filmografía de Irene Papas, es su participación en el telefilme francés *Le banquet de Platon* (1988) de Marco Ferreri. En esta ocasión nos encontramos con una versión cinematográfica del famoso diálogo platónico en la que la actriz griega encarna a Diotima, acaparando los planos de su entrevista con Sócrates. Además de enmarcarse dentro del género conocido como *cine de autor*, con las dificultades que esto conlleva para descodificar algunas de las secuencias ideadas por el director italiano, esta relectura del texto de Platón tampoco cuenta con una versión doblada al castellano, lo cual dificulta todavía más su utilización didáctica, a no ser que usemos, como más arriba apuntábamos, algún segmento filmico aislado.

Sin lugar a dudas, el género literario que mejores películas ha dado a la historia del cine ha sido el del Drama Ático, y muy especialmente, el de la Tragedia⁴. Cuando en 1961 el director griego Yorgos Tsavelas ofrece a Irene Papas el papel protagonista de *Antígona* nada hacía pensar que esta experiencia iba a ser copiada por directores de muchos otros países. Esta bellísima adaptación cinematográfica cuenta con un reparto excepcional y un guion bien construido sobre la base de los versos originales de Sófocles. A pesar de que muchos críticos en su momento la menospreciaron por su apariencia marcadamente teatral, lo cierto es que, con el paso del tiempo, este filme sigue manteniendo todo su vigor y su potencial didáctico, siendo, en nuestra opinión, una de las mejores adaptaciones de las antiguas tragedias griegas en cine.

---

⁴ Son ya clásicos los estudios de Marianne McDonald, Kenneth MacKinnon y Pantelis Michelakis, que citamos en la Bibliografía. En nuestro país contamos con un interesantísimo trabajo de Fernando García Romero (1998: 193-203).

Después de la lectura individual de la obra por parte del alumnado, podemos proyectar esta película, que no dispone de doblaje a nuestra lengua pero sí de subtítulos al castellano, lo cual nos parece una riqueza inmensa ya que podemos escuchar, y seguir sin excesiva dificultad, los diálogos en su versión original, en griego moderno. Posteriormente realizaremos un trabajo de investigación que, finalmente, se pondrá en común, abriéndose un interesante debate del que extraeremos nuestras propias conclusiones. Nuestra propuesta incluye las siguientes cuestiones:

- Breve comentario de cinco fotogramas seleccionados (entregados en un folio aparte), ordenándolos según hayan ido apareciendo en la pantalla.
- Descripción breve de los personajes de Ismene, Hemón y el guardián según el texto original y la adaptación cinematográfica.
- Reflexión sobre la contraposición entre Antígona y su tío, el rey Creonte. ¿Quién es realmente el verdadero protagonista de la tragedia? ¿Cuál podría ser el mensaje final de la obra y de la película?
- Descripción del coro y de sus apariciones en escena, resaltando su función en el desarrollo de la acción.
- Comentario sobre los aspectos más llamativos relacionados con la ambientación (decorados, vestuario) y la música.
- Elaboración de un esquema de la obra resaltando qué pasajes se omiten.
- Elaboración de un árbol genealógico sobre Antígona.
- Repercusión de la figura de Antígona en las artes plásticas y en la literatura occidental.

Nuestra experiencia después de realizar este tipo de actividades es altamente positiva porque hace crecer también la motivación en el alumnado y le abre puertas para iniciarse de forma sencilla en labores de investigación que luego le será de gran utilidad. Además propicia el tratamiento de temas muy actuales de forma transversal.

En cuanto al tragediógrafo Eurípides, sin lugar a dudas, ha sido el autor antiguo que más relecturas cinematográficas ha inspirado, aunque con desigual fortuna. Irene Papas tuvo el honor de participar en la impresionante trilogía dirigida por Michael Cacoyannis y que se inició con el rodaje de la adaptación de *Electra* en 1962⁵. El éxito de esta película griega, que acaparó premios por los festivales de todo el mundo, dejó claro que un guion cinematográfico podía tener vida propia y superar incluso al texto que lo había inspirado. Cacoyannis se caracteriza por un tratamiento realista de los personajes y de la acción, por una magistral dirección de las actrices y también por dar gran importancia al elemento coral, respetando algunos de los cantos del texto original y dándole predominio en la creación de sus planos. En cuanto a la actriz griega, esta coincide con el director en que un acercamiento arqueológico al antiguo Drama Ático restaría credibilidad, así que da vida a su personaje con gran naturalidad y, al mismo tiempo, con majestuosidad. En su voz los versos originales resultan al espectador terriblemente actuales, y su rostro, captado maravillosamente en primeros planos, transmite todo aquello que las

⁵ Existe también una grabación en DVD de una representación de *Hécuba* que Irene Papas interpretó a las órdenes de Giuliana Berlinguer el año 2003 en Tor Vergata pero, lamentablemente, no se ha distribuido fuera de Italia.

palabras callan. Este filme es, en conclusión, una obra maestra y el ejemplo indiscutible de cómo el cine puede transmitir el poder de la catarsis que el público de la Atenas del siglo V a.C. experimentaba en cada representación teatral (Valverde 2016: 116).

Muchas son las páginas que hemos dedicado en estos últimos años al estudio y al análisis pormenorizado de la trilogía trágica de Cacoyannis. A esos trabajos, recogidos en la Bibliografía final, remitimos a todos aquellos que quieran profundizar en el tema. De igual forma, hemos subrayado repetidamente el buen resultado obtenido con su uso didáctico en nuestras clases de literatura griega. Y si *Electra* nos parece una buena película para utilizar en el aula, no menos lo son los otros dos títulos de la trilogía: *Las troyanas* (1971) e *Ifigenia* (1976), con la gran ventaja de que ambas se han reeditado recientemente en DVD con la posibilidad de proyectarlas en español o en versión original (la primera en inglés y la segunda en griego moderno) con subtítulos en castellano.

De *Las troyanas*, además de ser un ejemplo único de interpretación por parte de todas las actrices del reparto, destacaríamos su enorme potencial didáctico al presentar de una forma tan desgarradora un tema tan actual como el de la violencia contra las mujeres y los niños y el uso tiránico y cruel del poder. En cuanto a *Ifigenia*, inspirada en la tragedia *Ifigenia en Áulide* de Eurípides, proponemos las siguientes cuestiones para desarrollar en el aula:

- Ubicación y breve comentario de varios fotogramas extraídos de la película.
- Reflexión sobre las posibles diferencias entre el guion cinematográfico y el texto original (aquí sí que se comprobará que la función del coro ha quedado reducido de forma muy llamativa).
- Descripción de la secuencia final de la película dando la opinión personal sobre su posible significado (no se muestra abiertamente la muerte de la joven heroína aunque se sugiere).
- Descripción del personaje que más nos haya impresionado.
- Comentario sobre la función de la banda sonora de Mikis Theodorakis, resaltando los contrastes entre las escenas del campamento griego y las de la caravana de las mujeres.
- Comentario sobre los decorados y el vestuario de Dionysis Fotópulos, así como del uso de espacios arqueológicos reales (Puerta de los leones de Micenas, Odeón de Herodes Ático de Atenas).
- Influencia del mito del sacrificio de Ifigenia en la pintura grecorromana (Pompeya, Ampurias).
- Opinión personal sobre esta adaptación cinematográfica.

Si el tiempo lo permite, también podemos facilitar las letras de algunas de las canciones que Michael Cacoyannis introduce en el largometraje para ver si guardan relación con los versos originales de Eurípides, como la nana que Clitemnestra canta a Ifigenia antes de llegar a la playa de Áulide (Αφροδίτη, κάνε να νιώσω την χαρά της αγάπης, και όχι το άγριο πάθος, ούτε την τρέλα της...), el impresionante canto de despedida que la reina dedica a su hija aferrándose a ella antes de su cruento sacrificio (Ηλιε, που δίνεις στη ζωή το φώς. Κρύψου, να μη μας βλέπει ο θάνατος, το δρόμο του να αλλάξει) o el bello tema que interpreta el coro de mujeres en su marcha hacia el campamento aqueo (Της Αγάπης λόγια σαν της Άνοιξης τα φύλλα, ένας ήλιος ήρθε και μας φίλησε στα χείλια. Πέντε παλικάρια και μια νια χορεύουν και η καρδιά στο στόμα, όμοιες σαν κλωνάρια ανθισμένα με μια χάρη. Πέντε αγάπες σμίγουν και φιλούνε το χορτάρι).

Con estas breves líneas hemos querido subrayar la importancia de la utilización del cine como un instrumento didáctico al alcance de nuestras manos. El éxito de nuestro

trabajo con el alumnado residirá en la selección de las mejores películas que nos han transmitido el inmenso legado de la Antigua Grecia. En el caso concreto de la actriz Irene Papas, su filmografía nos ofrece la posibilidad de un acercamiento preciso a los antiguos poemas homéricos, al diálogo platónico y, especialmente, a las inmortales tragedias griegas. A Irene ya nunca volveremos a verla sobre los escenarios declamando los versos de Eurípides pero siempre podremos recuperar sus interpretaciones a través de los fotogramas que nos ha dejado. Una y otra vez veremos a esa mujer con la cabeza rasurada en señal de duelo, bajándose de un humilde carro y diciendo, con tristeza, rabia e impotencia, a las mujeres de Argos: “Yo soy Electra”.

Referencias bibliográficas

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

De España, R. (2009) La pantalla épica. Madrid: T&B Editores.

García Romero, F. (1998) “Adaptaciones cinematográficas de la tragedia griega: puesta en escena antigua y moderna”, en E. García Novo – I. Rodríguez Alfageme (Eds.) Dramaturgia y puesta en escena en el teatro griego. Madrid: Ediciones Clásicas, 193-203.

Karakassis, P. (1997) Irene Papas. Tesalónica: Festival Internacional de Cine de Tesalónica.

Katsan, G. (2016) “The Hollywood Films of Irene Papas”, Journal of Modern Hellenism 32, 31-43.

Kavvathas, V. (2018) *Bios Epidavrios: Irimi Papa, i apestalmeni ton theon*. Athens: Bibliothiki - Pinakothiki Epidavrou.

Kourelou, O. (2009) "A true Goddess: Irene Papas and the representation of Greekness", en R. Cheung – D. Fleming ((Eds.) *Cinemas, Identities and Beyond*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 212-226.

Lillo Redonet, F. (1997) "Cine y literatura clásica: versiones cinematográficas de la Iliada y la Odisea", en J. A. Ríos Carratalá – J. D. Sanderson (Eds.), *Relaciones entre el cine y la literatura: un lenguaje común*. Alicante: Universidad de Alicante, 95-104.

- (2004) *Guías didácticas de Troya (2004) y La Odisea (1997)*. Madrid: Áurea Clásicos.

McDonald, M. (1983) *Euripides in cinema: The heart made visible*. Philadelphia: Centrum.

McDonald, M. & Winkler, M. M. (2001) "Michael Cacoyannis and Irene Papas on Greek Tragedy", en M. M. Winkler (Ed.), *Classical Myth and Culture in the Cinema*. Oxford: Oxford University Press, 72-89.

Michelakis, P. (2013) *Greek Tragedy on Screen*. Oxford: Oxford University Press.

Monleón, J. (1990) *Homenaje a Irene Papas / XI Mostra de Valencia, Cinema del Mediterrani*. Valencia: Fundación Municipal de Cine.

Nikoloutsos, K. P. (2013) *Ancient Greek Women in Film*. Oxford: Oxford University Press.

Valverde García, A. (2000) "Las Troyanas de Cacoyannis como recurso didáctico para la reflexión sobre la convivencia y la paz", *Perspectiva Cep* 2, 87-94.

- (2001) "A Electra le sienta bien el cine: un acercamiento a la Tragedia Griega sin salir del aula", *Capsa* 2, 81-96.
- (2004) "Irene Papas, el vínculo imprescindible entre Eurípides y Cacoyannis", *To Oktapodi* 1.
- (2009) "Antígona de Yorgos Tsavelas, un instrumento didáctico para la prevención y resolución de conflictos", *Estudios Neogriegos* 12, 173-188.

- (2010) “Un acercamiento a Sófocles a través del cine”, *Thamyris* n. s. 1, 43-47.
- (2011) “Irene Papas, arte y cosmopolitismo”, *Filmhistoria Online* 21. 1.
- (2016) “Orientaciones para el estudio de Grecia Antigua y la educación en valores a través del cine”, *Philologica Urcitana* 14, 103-124.
- (2017) “Las mil y una vidas de Irene Papas. Un recorrido filmográfico”, *Metakinema* 20.