

Ejemplos de relectura de la tradición clásica en clave de literatura de género

Cándida Ferrero Hernández

Universitat Autònoma de Barcelona
Candida.Ferrero@uab.cat

Recepción: 9/11/2011

Resumen

En nuestro trabajo presentamos una experiencia llevada a cabo en unas lecciones del máster de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media (UAB), en las que planteamos la relectura de mitos, prototipos y temas de la tradición clásica según la perspectiva de autoras y autores del siglo XX, que recomponen y reescriben algunos temas de la tradición clásica desde una perspectiva de género, con especial atención a la figura de la nueva Penélope en la poesía contemporánea.

Palabras clave: tradición clásica, reescritura de lo clásico, relectura de la literatura clásica, literatura de género.

1. Contextualización de la experiencia

Durante el curso 2010-2011, nos hicimos cargo de la asignatura Textos de Tradición Clásica, que formaba parte del módulo de Estudios Avanzados de Filología Latina, en el programa del máster oficial en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media. La asignatura había de impartirse a lo largo de doce horas, repartidas en tres sesiones de cuatro horas cada una. Debido a la amplitud del tema, y teniendo en cuenta el tiempo al que habíamos de ceñirnos, optamos por un modelo de carácter monográfico, que girara sobre tres aspectos sobre los que poder establecer un marco de referencia lo más unitario posible, y que no fuera un recorrido general, y poco útil, por el gran tapiz que es la tradición clásica. En consecuencia, seleccionamos tres temas, sobre los que hacer una perspectiva algo más detallada, a partir de cuyo análisis se pudieran extraer algunas conclusiones parciales, que podrían plantear un acercamiento al complejo sistema de la tradición clásica y una aproximación a su influencia en algunas obras de la literatura contemporánea.

Así, titulamos nuestro curso como: «Mito, prototipos y temas de la tradición clásica en la cultura contemporánea» y establecimos tres grandes bloques, con la siguiente formulación:

- I) Una relectura sobre el concepto de tradición clásica: etapas, temas y modelos: de Dante a Murakami.
- II) El mito de Ulises.
Prototipo: héroe y antihéroe, viajero, esposo y padre.
Temas: reflexión sobre la guerra, el viaje, la fabulación del relato.
- III) Algunas figuras míticas femeninas.
 - a. Penélope: prototipo: fiel /infiel.
 - b. Medea: prototipo: esposa despechada, extranjera, infanticida.

- c. Fedra: prototipo: esposa infiel, el posible incesto.
 - d. Electra: prototipo: amor al padre, rivalidad con la madre, venganza.
- Temas: fidelidad, emancipación, transgresión.

A partir del anterior esquema, puede observarse que se optó por un modelo en el que se procuró incorporar el concepto de relectura y de reescritura, que, a nuestro parecer, sintoniza mejor con el modelo de acercamiento a la tradición clásica. Así, nos decantamos por hacer un planteamiento que incidiera en que el modelo de lo clásico, en consecuencia, se halla visible en gran parte de la tradición literaria, pero su poso no permanece inmutable, sino que, a medida que han ido cambiando los componentes sociales y los roles de género, la tradición y sus modelos se han ido estableciendo como canon pero también se han ido modificando en función de la construcción del imaginario occidental contemporáneo, y según los referentes estéticos, que son también mutables.

Se optó por trabajar esos tres bloques que, a nuestro entender, presentan una cierta coherencia interna, a saber, en primer lugar, permiten una contextualización general y un planteamiento del problema, así como un comentario detallado a partir de una bibliografía básica y casi canónica que se ha venido consolidando desde el s. XX, aunque no puede obviarse la aparición, en los últimos años, de una bibliografía más específica, numerosa y no abarcable en estas páginas, en particular la que hace referencia al estudio de los temas de tradición en las literaturas hispanoamericanas, que ha ido tomando vida propia y que presenta numerosos matices, tanto en la lírica como de manera particular en el teatro.

De los tres temas seleccionados, el primero supuso, por tanto, un acercamiento al problema, que procuramos delimitar al hecho literario, pero sin desdeñar una mirada a las artes, de manera especial al cine contemporáneo, y su particular reescritura de temas clásicos. El segundo, el acercamiento a la figura de Ulises, era en cierta medida, un acercamiento a un modelo que simboliza la mutación del propio devenir de los hombres desde la Antigüedad, la búsqueda de lo desconocido, la capacidad de ajustarse a nuevos modos de relación, su mirada sobre el territorio cambiante, sobre la sociedad, o sobre el rol de la familia. En el tercero, con el acercamiento a la figura de la mujer, de algunos modelos de mujer en la literatura clásica, y de su construcción o deconstrucción en la literatura contemporánea, quisimos plantear un debate sobre el reflejo que presenta la literatura de los cambios de la sociedad, en especial, en el reparto de roles, en el ámbito doméstico y social.

Tanto en el desarrollo del tema de Ulises, como en el de las mujeres, se optó por seguir un método en el que se pusiera especial atención en delimitar lo que era el mito, de lo que era el prototipo y de los temas que de estos prototipos han ido surgiendo y que se nos evidencian como motivo de reflexión literaria y cultural. Así, desde la perspectiva de la «relectura» y de la «reescritura» de la tradición literaria (Genette, 1989), propusimos un análisis de los prototipos literarios que surgieron del desarrollo de la propia narración mítica y que posibilitan un acercamiento a diversos planos de la lectura de los temas sugeridos. De ahí, que se estableciera una distinción metodológica entre los tres términos: mito, prototipo y tema, que podían llevar a distintos campos de análisis.

El cronograma que establecimos fue el que sigue:

- Sesión I
 - Exposición del tema I
 - Imágenes y textos
 - Debate y propuestas de comentario

- Sesión II
 - Exposición tema II
 - Lectura de textos y su hermenéutica
 - Debate y propuestas de comentario
- Sesión III
 - Exposición tema III
 - Cuerpos y textos: hacia una nueva iconografía sobre mitos femeninos
 - Debate y propuestas de comentario
 - Conclusiones

Mediante este programa pretendimos que los estudiantes desarrollaran una serie de competencias específicas, tales que: *a)* valoración de la literatura clásica en cuanto transmisora de cultura, *b)* adquisición de los conceptos «relectura» y «reescritura» de modelos literarios del mundo clásico y su seguimiento y/o transgresión, *c)* comprensión de los textos en su contexto, y *d)* manejo de bibliografía, y crítica de la misma, para resolución de problemas.

El formato de impartición de este programa fue el de seminario, ya que creímos que esto posibilitaría la interacción con los estudiantes, cuya activa participación en las tres sesiones fue determinante, en todos los aspectos, para el éxito del curso. Asimismo, la discusión se vio enriquecida por los diversos perfiles formativos de cada uno de ellos.

2. Una mirada a la reescritura de algunas figuras míticas de mujeres

Según lo dicho, y partiendo fundamentalmente de modelos literarios hispanos e hispanoamericanos, a fin de delimitar el corpus, establecimos el acercamiento a las figuras de Penélope, de Medea, de Fedra y de Electra, como paradigma de la evolución de la figura de las mujeres en la literatura, en clave de construcción de literatura de género, ya que a nuestro parecer, y según los modelos literarios establecidos desde inicios del s. XX, los cuatro modelos antes mencionados: Penélope, la esposa fiel; Medea, la esposa despechada y asesina de sus hijos; Fedra, la esposa infiel y seductora de su hijastro; Electra, la que rivaliza con la madre y reivindica la memoria del padre. Estos modelos, aunque parten de prototipos diferentes, entre otros posibles temas de análisis, permiten extraer una serie de reflexiones en las que se observa cómo han sido usados para intentar plasmar los cambios de la sociedad en relación a la percepción de la mujer, ya sea en el ámbito de lo doméstico o de la vida pública, por lo que se podrían extraer como temas de discusión: el difícil diálogo entre fidelidad y emancipación, la reivindicación del gobierno del propio cuerpo, el planteamiento del gobierno de la casa y del gobierno del estado, como temas incluyentes o excluyentes y la transgresión que la literatura contemporánea puede aportar, o no, sobre los modelos heredados.

Para el desarrollo y evolución de esos modelos, creemos que tiene mucha importancia la aparición de una pléyade de escritoras desde finales del s. XIX, que aportaron una interesante reflexión sobre los modelos literarios y su nueva manera de escribir, es decir, se podría percibir que la literatura producida por mujeres, que, de manera general, tomaron como punto de partida el modelo masculino, ha ido evolucionando hacia la búsqueda de otros modelos, que van desde la llamada «sensibilidad femenina», hasta la nueva escritura desde la conciencia de género, con todos los matices posibles, que incluyen las llamadas «literatura feminista» y «literatura postfeminista», que incorporan, en ocasiones, aspectos de crítica social, otras veces, visos de denuncia, y en muchas ocasiones, también, transmiten una fuerte dosis de

ironía, que multiplican los modelos del uso de la reescritura de lo clásico. A todo ello, además, ha de incorporarse la perspectiva de lo clásico desde la óptica freudiana, que modificó las siguientes reescrituras de los temas míticos de forma evidente.

Siguiendo esa argumentación, procuramos incidir en la evolución del tratamiento de las figuras de Medea que, según la nueva perspectiva de género, en un discurso siempre renovado, puede reinterpretarse como la víctima de una política de segregación, que se ve aumentada por su extranjería, por su no pertenencia a un grupo; Fedra puede ser percibida como una mujer que habita en un espacio asfixiante y alienador, que la aboca a la soledad; Electra puede reinterpretarse como la nueva organizadora del orden, y, por último, Penélope proclama que también quiere hacerse a la mar.

2.1. Algunos ejemplos

Ejemplos de la diversidad de textos y referencias sobre los que trabajamos son los siguientes: *Así es la vida* película dirigida por Arturo Ripstein (2000), rodada sobre guión de Paz Alicia Garciadiego (Madrid, 2001), que plantea una relectura de la Medea de Séneca y que gira sobre el tema de la mujer sola y abandonada por un marido veleidoso, ambicioso e irresponsable. Película que los estudiantes hubieron de ver fuera de las horas del seminario y que posibilitó un interesante debate, alumbrado por algunas referencias y estudios.

Se leyeron también poemas de Aurora Luque, cuya obra, de manera recurrente, plantea la reescritura y desmitificación de la percepción de la mujer y del hombre en los temas clásicos, desde una perspectiva culturalista, desmitificadora e irónica, como puede apreciarse en «Gel», una de sus composiciones más logradas, que había aparecido en *Carpe noctem* (1994) y que vuelve a incluir en *Carpe amorem* (2007, 80):

Preparo la toalla. Me descalzo. Esa esponja
porosa y amarilla que compré en un mercado
obscuro de turistas en la isla de Hydra
qué dócil bajo el agua cotidiana
tantos meses después, en el exilio.
De pronto el gel recuerda –su claridad lechosa,
su consistencia exacta– el esperma del mito,
el cuerpo primitivo y trastornado de Urano,
un susurro de olas mar adentro
y una diosa que aparta
los restos de otra espuma de sus hombros.
Me punza una emoción tan anacrónica,
un penoso latir, hondo y absurdo,
por ese mar. Por ese sólo mar. Busco una dosis
de mares sucedáneos.
Cómo podría desintoxicarme.
Dependo de por vida
de una droga. De Grecia.

Traemos a modo de ejemplo otro poema de Aurora Luque, «Definición de abrazo», que había publicado en *Transitoria* (1997) y volvió a reeditar en *Carpe amorem* (2007, 114), en el que observamos palabras que nos remiten a un nuevo Ulises, a una nueva Penélope, cuyo discurso se remonta por encima de los tiempos y alude a un amor revestido de un suave y elegante erotismo, en el que los vientos dejan de ser elementos de un infausto destino para convertirse en pasión que no ha de temerse, pasión que convierte al amante, a su vez, en el viento de muchos nombres:

No temerás los odres destapados de Eolo.
 Los vientos se entrecruzan tras los mares,
 viajan en las borrascas, pulsan olas turgentes,
 despeinan deportistas y palmeras.
 Los abrazos son vientos concentrados y sabios
 –mi noto tú mi céfiro mi bóreas.
 No temerás las calles arrasadas,
 los bosques descuajados, los altos oleajes.
 No temerás los odres destapados de Eolo.

Dentro de la misma temática, pero con la bandera de la reivindicación de un nuevo papel protagonista es el poema «Penélope» de Xohana Torres (*Tempo de Ría*, 1992, 19), que nos presenta a la mujer que quiere, también ella, salir a la mar:

Declara o oráculo:

«QUE á banda do solpor é mar de mortos
 incerta última luz, non terás medo.
 QUE ramos de loureiro erguen rapazas.
 QUE cor malva se decide o acio
 QUE acadas disas patrias a vindima.
 QUE amaine o vento, beberás o viño.
 QUE sereas sen voz a vela embaten.
 QUE un sumario de xerfa polos cons».

Así falou Penélope:

«Existe a maxia e pode ser de todos.
 ¿A que tanto novelo e tanta historia?
 EU TAMEN NAVEGAR».

Estos y otros numerosos textos, nos sirvieron para establecer, por tanto, un marco para el acercamiento a la maraña de la tradición clásica, en la que se pretendió dar protagonismo, de manera particular al nuevo o renovado espacio literario, en el que se produce un nuevo diálogo entre la voz de los hombres y de las mujeres, mediante la relectura de mitos, de prototipos y de temas antiguos, según la reescritura a la que se han visto sometidos, y que pueden aportar nueva luz sobre lo que se ha dado en llamar literatura de género.

Bibliografía

Fuentes

Aurora LUQUE (2007), *Carpe amorem*, Sevilla, Renacimiento.
 Paz Alicia GARCADIÉGO (2001), *Así es la vida*, Madrid, Ocho y Medio.
 Xohana TORRES (1992), *Tempo de Ría*, A Coruña, Espiral Maior.

Estudios generales

José Vicente BAÑULS OLLER; Juan SÁNCHEZ MÉNDEZ; Julia SANMARTÍN SÁEZ (eds.) (1999), *Literatura iberoamericana y tradición clásica*, Bellaterra-València, Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de València.

- José María CAMACHO ROJO (2004), *La tradición clásica en las literaturas iberoamericanas del Siglo XX: bibliografía analítica*, Granada, Universidad de Granada.
- Pedro CONDE PARRADO; Javier GARCÍA RODRÍGUEZ (eds.) (2005), *Orfeo XXI: Poesía española contemporánea y tradición clásica*, Valladolid-Gijón, Cátedra Miguel Delibes-Libros del Pexe.
- David GARCÍA PÉREZ (2009), *Teatro griego y tradición clásica*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Gérard GENETTE (1989), *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, Madrid, Taurus.
- Cándida FERRERO HERNÁNDEZ (2006), *Textos de literatura europea y tradición clásica*, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Gilbert HIGHET (1954), *La tradición clásica: influencias griegas y romanas en la literatura occidental*, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica.
- Stephen J. HARRISON (ed.) (2001), *Texts, ideas, and the classics: scholarship, theory, and classical literature*, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Luis Alfonso HERNÁNDEZ MIGUEL (2008), *La Tradición Clásica. La transmisión de las literaturas griega y latina antiguas y su recepción en las vernáculos occidentales*, Madrid, Liceus.
- Craig W. KALLENDORF (ed.) (2007), *A Companion to the Classical Tradition*, Malden-Oxford, Blackwell.
- Germán SANTANA HENRÍQUEZ (2000), *Tradición clásica y literatura española*, Las Palmas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Martin M. WINKLER (ed.) (2001). *Classical Myth and Culture in the Cinema*, New York, Oxford University Press.

Estudios monográficos

- Josefa ÁLVAREZ VALADÉS (2009), «Tradición clásica en ‘Camaradas de Ícaro’ de Aurora Luque: el recurso al mito», *Anales de la literatura española contemporánea*, 34/1, pp. 5-23.
- Diana DE PACO (2003), *La tragedia de Agamenón en el teatro español del s. XX*, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- Brigida GENTILE (ed.) (2008), *L'altra Penelope*, Salerno-Milano, Oedipus.
- Ramiro GONZÁLEZ DELGADO (2005), «Penélope se hace a la mar», *Estudios Clásicos*, 128, pp. 7-21.
- Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1999), «Interpretaciones de Penélope desde el mundo clásico al nuestro», en María Consuelo ÁLVAREZ, Rosa María IGLESIAS (eds.), *Contemporaneidad de los clásicos en el umbral del tercer milenio: actas del Congreso Internacional Contemporaneidad de los Clásicos. La tradición greco-latina ante el siglo XXI*, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 329-337.
- Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2003), «Zapadoras, navegadoras, insubmisas... escritoras no ronsel do ‘eu tamén navegar’», *A Nosa Terra. Cadernos de pensamento e cultura*, 29, pp. 21-26.
- Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2005), *Elas e o paraugas totalizador*, Vigo, Xerais.
- Mar MAÑAS MARTÍNEZ (2008), «Penélope (y Ulises) en la dramaturgia femenina contemporánea», *Amaltea. Revista de mitocrítica*, 0, pp. 277-302.
- Aurora MARCO LÓPEZ (2008), «La construcción de la identidad femenina a través de la reescritura de los mitos clásicos. El mito de Penélope», en Francisco RODRÍGUEZ LESTEGÁS (coord.), *Identidades y ciudadanía: reflexiones sobre la construcción*

- de identidades*, Barcelona-Santiago de Compostela, Horsori-Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
- María Xesús NOGUEIRA PEREIRA (2006), «De vangardas e Penélopes. A intertextualidade na poesía galega dos noventa», *Madrygal. Revista de Estudos Gallegos*, 9, pp. 93-102.
- Andrés POCIÑA; Aurora LÓPEZ (eds.) (2007). *Otras Medeas. Nuevas aportaciones al estudio literario de Medea*, Granada, Universidad de Granada.
- Andrés POCIÑA; Aurora LÓPEZ (eds.) (2008), *Fedras de ayer y hoy. Teatro, poesía, narrativa y cine ante un mito clásico*, Granada, Universidad de Granada.
- Jill SCOTT (2005), *Electra after Freud: Myth and Culture*, Ithaca (NY)-London, Cornell University Press.
- Fco. Javier TOVAR PAZ, (2002), «*Medea* de Séneca en *Así es la vida* (2000), filme de Arturo Ripstein », *Revista de Estudios Latinos (RELat)*, 2, pp. 169- 195.
- Ricardo VIRTANEN (2011), «Realidad, mito y deseo. La mirada grecolatina de Aurora Luque», *ARBOR: Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 187/750, pp. 783-791.
- Iris M. ZAVALA (1993), «Las formas y funciones de una teoría crítica feminista. Feminismo dialógico», en Myriam DÍAZ-DIOCARETZ, Iris M. ZAVALA (coords.), *Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana) I. Teoría feminista: discursos y diferencia*, Barcelona, Anthropos, pp. 27-76.

Curriculum

Cándida Ferrero Hernández es profesora agregada de Filología Latina de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde imparte asignaturas de la titulación de Filología Clásica, del grado de Estudios Clásicos, y de máster. Ha dirigido varios trabajos de investigación de máster y de doctorado. Es colaboradora del programa Argó de la UAB.
