

Edith HALL, *The Return of Ulysses: a Cultural History of Homers' Odyssey*, Baltimore: John Hopkins University Press 2008, 296 págs. ISBN: 978-1-84511-575-3

El libro de Edith Hall, *The Return of Ulysses: A Cultural History of Homer's Odyssey* propone un nuevo recorrido por la historia cultural del mito de Ulises. Lo novedoso no es, evidentemente, el tema del viajero y sus aventuras de regreso al hogar, sino la incorporación de algunas cuestiones a las que todavía no se había atendido de forma satisfactoria al acervo de versiones del mito. El mayor logro y el interés principal de este ensayo radican en el estudio de fenómenos culturales relativamente recientes —como el feminismo o el postcolonialismo (son constantes, por ejemplo, las referencias a la *Odisea* caribeña de Derek Walcott, *Omeros* [1990])— en su relación con el siempre vigente mito odiseico. Y es que la autora de este ensayo, cercana a las posiciones teóricas del comparativismo, considera que cada nuevo tratamiento de la historia, si es realmente nuevo, condiciona el devenir futuro del mito y se integra en el conjunto o red de influencias del sistema del que forma parte. Pero junto al acierto y la necesidad de una aproximación de este tipo, han de destacarse las cualidades esenciales de la autora de este ensayo: la capacidad para establecer relaciones insólitas, el análisis sugerente, la penetrante mirada de una mujer que, como el propio héroe de Homero, se desenvuelve con soltura a lo largo de un viaje documentadísimo por diferentes épocas y géneros. El lector será más capaz de seguirla cuanto más haya leído. Sin embargo no hay que ser un especialista para hacerlo. De hecho, una de las ideas recurrentes de este ensayo es que el legado cultural de la *Odisea* es tal que las vías por las que una persona llega a interesarse por ella distan de ser las convencionales: uno lee la *Odisea* porque es aficionado al *western*, al manga o a la ópera italiana. La otra idea que se hace patente es que la *Odisea* es la historia con la que todos, incluso quienes no la han leído, nos identificamos, seguramente porque es la única historia que reúne todo cuanto merece ser contado.

Ulysses Return se divide en tres partes y consta, en total, de quince capítulos, seguidos de sus correspondientes notas y de una nutrida bibliografía. Contiene, además, una serie de imágenes. El criterio a la hora de ordenar el material en cada uno de los tres bloques —*Genetic Mutations; World and Society, Mind and Psyche*— parece haber sido temático.

Así, en la primera parte, Edith Hall nos ofrece un panorama de las mutaciones de género que ha conocido la *Odisea*: en el primer capítulo embarcamos en una nave que muchos viajeros, los autores y los lectores que nos han precedido, han adornado con sus impresiones del viaje. Se nos recuerdan, asimismo, algunas de las razones del éxito de la tan trillada historia: su arquetípica trama —ejemplar en la epopeya de Homero—, junto a su potencial para constituirse en paradigma y ofrecer a cada tipo de lector un personaje en el que reconocerse. En el segundo capítulo se aborda la traducción como elemento capaz de determinar la recepción de una obra, así como exponente del interés de cada época, geografía y grupo social. Tienen cabida desde las versiones infantiles hasta las cinematográficas, porque la *Odisea* está en la mente de los guionistas de Hollywood de manera no siempre consciente; se ha convertido de nuevo, y en un nuevo sentido, en leyenda. Los cambios de forma, es decir, de género, de la *Odisea* pueden ser contemplados bajo el prisma de las metamorfosis de Proteo: como esta divinidad marina, también la epopeya cambia, adoptando sucesivamente la forma de la tragedia, la comedia o la emisión radiofónica.

Por otra parte, los episodios aislados, tomados a modo de cuento, han sido susceptibles de revisiones. Algunos de los escenarios más revisitados de la *Odisea* son los fantásticos: Circe, Eolo, Calipso, etc. Estos han dado lugar a la profunda influencia de la *Odisea* en la ficción, porque no es solo que los temas de estos cuentos se presten a la fabulación, sino que, como bien observa Edith Hall, la propia forma de la obra, con sus idas y venidas en el tiempo y el espacio, refleja su contenido y se ajusta a su temática, lo cual constituye una fórmula novelística

de lo más acertada. Antes de abandonar el bloque temático de los géneros, alude la autora a la relación de la *Odisea* con la música, a través del canto de las sirenas para llegar hasta la ópera de Monteverdi.

En la segunda parte, *Mundo y sociedad*, se abordan tres cuestiones fundamentales: primeramente, cómo la *Odisea* y sus reescrituras hablan de las fronteras y los conflictos coloniales, a continuación, cómo tratan estas versiones del mito las cuestiones de género (el mundo de los hombres y el de las mujeres) y, por último, cómo está representada en la epopeya y sus reescrituras la conciencia de clase, preocupaciones, al menos las dos primeras, plenamente contemporáneas¹.

En cuanto al primer tema resulta evidente que un héroe viajero está abocado a enfrentarse a los límites del mundo conocido —una experiencia representada en la profecía de Tiresias—, pero también a las fronteras culturales que los propios hombres nos creamos. La primera de estas circunstancias es la causa de que el mito haya tenido tan buena acogida, por ejemplo, en el género del *western* o la ciencia ficción; la segunda explica que el ciclope Polifemo haya sido el punto de partida de tantas reflexiones sobre el «otro» como las suscitadas por la *Odisea*. En cuestiones de género la autora evita caer en tópicos y nos llama la atención sobre el siguiente aspecto: la *Odisea* ofrece modelos de conducta a ambos sexos. Para los hombres, especialmente para los jóvenes, contiene una serie de ejemplos y ritos de iniciación en la vida adulta masculina. Para las mujeres, la *Odisea* ofrece un símbolo tanto o más importante que el arco de Ulises: el telar de Penélope, metáfora del pensamiento y lenguaje femeninos. Cuando Edith Hall explica el héroe desde el punto de vista de los estudios de género, queda claro que estos son perfectamente aplicables a personajes masculinos. Después ofrece ejemplos de las críticas feministas a la *Odisea*, las versiones y revisiones de las protagonistas femeninas y, sobre todo, explora la metáfora del lenguaje y el pensamiento de las mujeres: quizá, sugiere, la oportunidad de las mujeres esté en su mayor capacidad para relacionar lo que los análisis masculinos habían separado, para tejer lo destejido, esto es, el cuerpo y la mente, el nacimiento y la muerte.

El llamamiento a la conciencia de clase tiene que ver, por su parte, con la diversa extracción social de sus personajes y con la advertencia —implícita en las suertes de Eumeo y Ulises— de que el azar puede convertirnos de reyes en esclavos e incluso devolvernos felizmente a nuestra condición primera. Las lecturas sociales son posibles, porque hay una defensa de la dignidad de los mendigos, una moral muy distinta a la tan aristocrática de la *Iliada*. De este modo, han sido muchas las obras, desde la primera novela en griego moderno, *El mendigo* (1898) de Karkavitsas, hasta la película *Don't come knocking* (2005) (traducida como *Llamando a las puertas del cielo*) de Wim Wenders, que han identificado a sus protagonistas con el de la *Odisea* para hablar de hombres en busca de un origen.

La tercera parte se titula *Mente y Psique* y parte del análisis de la idea del pensamiento como movimiento, del viaje como conocimiento. En primer lugar, Edith Hall se enfrenta a las cuestiones más filosóficas de la *Odisea* desde tres puntos de vista tradicionales: ético, metafísico y epistemológico. Como ejemplos de cada uno de ellos pueden citarse la defensa de la monarquía, el descenso al mundo de los muertos y los motivos del disfraz y el reconocimiento. El siguiente capítulo se adentra en las resonancias subjetivas y emocionales del tema del exilio y el retorno al hogar. Hablar del exilio de Ítaca permite a la autora establecer conexiones con la realidad de su país: la sociedad norteamericana tiene en Proteo, a su juicio, un modelo representativo de su propia búsqueda de identidad cultural. Asimismo, hay una «generación perdida» de brillantes autores estadounidenses que escribieron desde sus autoimpuestos exilios

¹ Véase, por ejemplo, el interesante estudio de N. Perpinyà, *Las criptas de la crítica. Veinte interpretaciones de la Odisea*. Madrid. Gredos, 2008.

en la Europa de la primera Guerra Mundial. Pero este aspecto de la *Odisea*, el del dolor del exiliado, cala igualmente bien en África —ese continente en constante movimiento, como decía Kapuçinsky— donde millones de personas, que han perdido sus familias y hogares, recorren a diario kilómetros y kilómetros de caminos polvorientos. Y también la Grecia moderna, país de larga y triste tradición en el exilio, ha reencontrado su identidad clásica por esta vía reconocible, por ejemplo, en el cine de Theo Anghelopoulos, ahora irremediablemente cancelado, después de su trágica muerte.

Otro aspecto «mental y psíquico» que merece la atención de este ensayo es el de la violencia inherente y tan acusada que posee el episodio de la matanza de los pretendientes. El sentimiento de venganza justifica el gran baño de sangre, no obstante, su crudeza hiere las sensibilidades modernas. A continuación Edith Hall dedica un capítulo al sexo y la sexualidad. Aunque hay pocos pasajes de contenido sexual en la *Odisea* homérica, dice, esta ha tenido un papel en la historia de la representación del sexo. El *Ulises* (1922) de Joyce, sin ir más lejos, contiene un capítulo que es, probablemente, el más logrado intento de plasmar en forma literaria el orgasmo de una mujer. Y esta mujer es Penélope.

Al final, inexorablemente, encaramos la muerte. Sin embargo, la muerte en la *Odisea* ha tenido siempre un carácter dialogante y este diálogo con la muerte ha sido fuente de conocimiento. Si, por otra parte, la *nekuia* se ha extendido tanto como motivo artístico, es porque se identifica el descenso con experiencias subjetivas: la Guerra Mundial o el Holocausto —al que Primo Levi pudo sobrevivir gracias a que unos versos de Dante le recordaron que era Alguien— son infiernos colectivos a los que cada individuo se enfrenta por separado. De ahí que la *Odisea* haya tenido siempre un vínculo especial con la autobiografía, como en los casos de Tennyson o Kazantzakis.

En definitiva, *Ulysses Return* ofrece una lectura amena y muy recomendable para una época en que cualquiera dispone de catálogos *on line*; una época, por tanto, en la que el valor de un estudio literario no está en el número de referencias que contenga. A lo largo de este son numerosísimas, sin embargo, lo sorprendente es la capacidad de su autora para ponerlas en relación y reflexionar sobre ellas. El interés de la *Odisea* se renueva a sí mismo con cada nueva versión, con cada nuevo estudio, y no solo disfrutan de ella quienes tienen un interés específico por la antigua epopeya. Del mismo modo no solo hallarán provechoso este libro los estudiosos de literatura, sino cualquier lector ávido de aventuras y conocimiento...

Helena GONZÁLEZ VAQUERIZO
Universidad Autónoma de Madrid

Ángel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, *Επιγραφές Πολυρρηνίας*, Athens: Hellenic Ministry of Culture and Tourism, TAPA, Publications of the *Archaiologikon Deltion* No. 103, 2012, 264 pp y láminas. ISBN: 978-960-386-028-0

Se trata de un libro que ha sido publicado por el TAPA (Dimosieumata tou Tameiou Archaiologikon Poron kai Apallotrioseon) del Hellenic Ministry of Culture and Tourism en su reconocida Colección «Publications of the *Archaiologikon Deltion*» (N.º 103). Entre otras importantes ediciones de *corpora* epigráficos publicadas por el Ministerio de Cultura de Grecia (ΥΠ.ΠΟ) en la mencionada Serie, baste señalar la de P. Adam-Veleni, *Μακεδονικοί βωμοί*, Αθήνα, ΤΑΠΑ, 2002, y la de Th. Rizakis, Touratsoglou, G., *Επιγραφές Άνω Μακεδονίας: Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστis, Ορεστis*. I. Κατάλογος επιγραφών, Αθήνα, ΤΑΠΑ, 1985.

Conviene indicar que para la realización de este trabajo el autor ha tenido el apoyo, entre otras Instituciones griegas dignas de mención, de la Eforía de Antigüedades Prehistóricas y