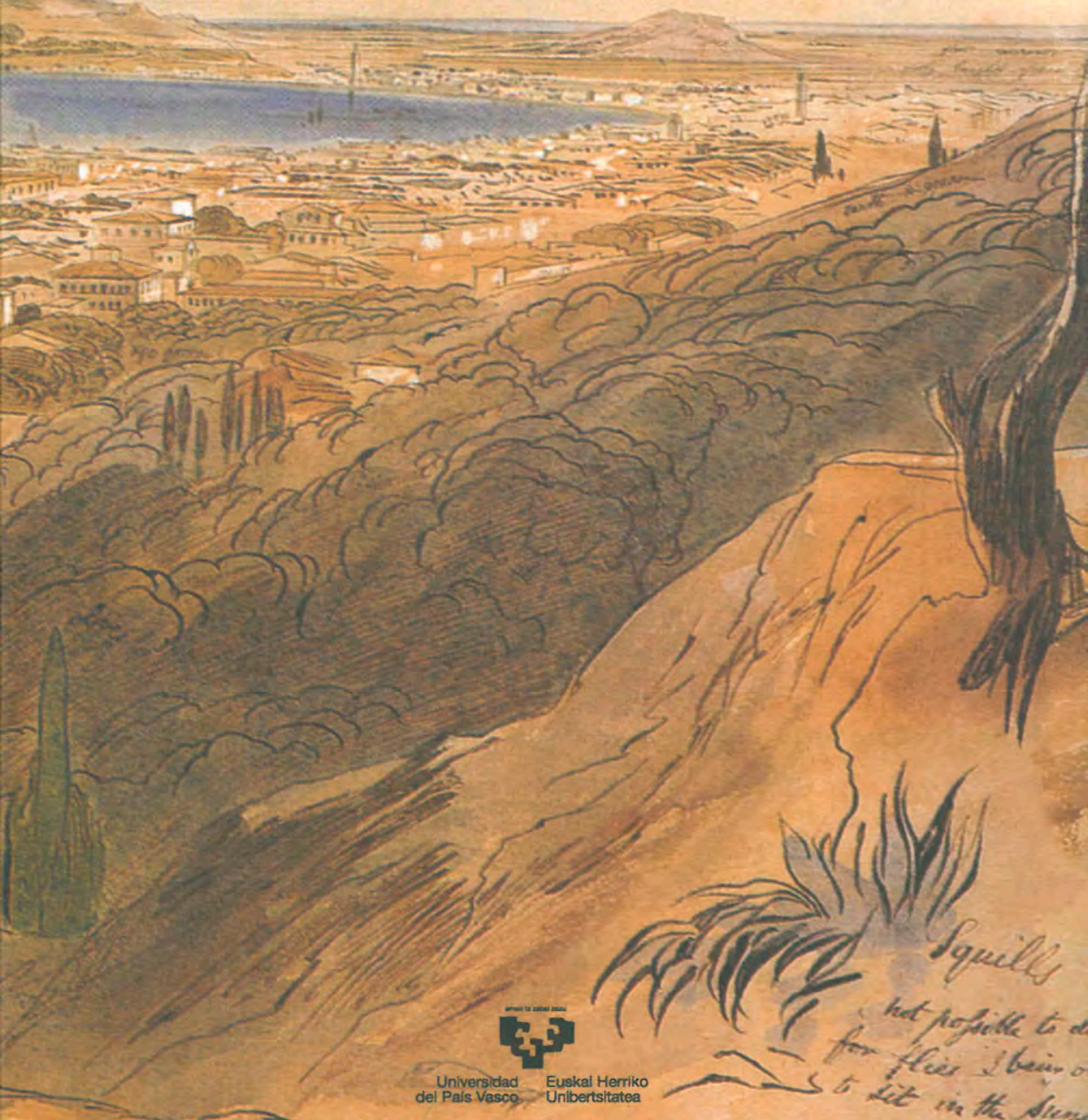

ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

HOMENAJE A LA PROFESORA
OLGA OMATOS

J. Alonso Aldama, C. García Román, I. Mamolar Sánchez (eds.)

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

*Squills
not possible to do
for flies I basin o
to sit in the sun*

ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
HOMENAJE A LA PROFESORA OLGA OMATOS

ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
HOMENAJE A LA PROFESORA OLGA OMATOS

Javier Alonso Aldama
Cirilo García Román
Idoia Mamolar Sánchez
(editores)

eman ta zabal zazcu

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco Unibertsitatea
A R G I T A L P E N
Z E R B I T Z U A
SERVICIO EDITORIAL

CIP. Biblioteca Universitaria

Este libro ha sido publicado gracias a la ayuda y colaboración de las Instituciones y personas que aparecen en la *Tabula Gratulatoria* que cierra el mismo.

Ilustración de cubierta: Edward Lear, *Vista de la ciudad de Zante desde la colina del castillo*, 1863.
Fine Art Society, Londres.

© Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua

ISBN: 978-84-9860-011-7

Depósito legal/Lege Gordailua: BI-3154-07

LA TRILOGÍA EURIPÍDEA DE M. CACOYANNIS

AMOR LÓPEZ JIMENO
Universidad de Valladolid

La relación del cine con el teatro remonta prácticamente a sus orígenes y en sus más de cien años de historia no ha dejado de inspirarse y nutrirse de él, así como de la literatura, con mayor o menor fortuna.

Por otra parte, la Antigüedad grecolatina ha ejercido una especial fascinación entre los cineastas, ya desde Georges Méliès (1861-1938), pero sobre todo en la década de los cincuenta, con las grandes superproducciones del género *peplum*, que acuñó una estética inconfundible. Salvo honrosas excepciones (como *Ben-hur*, *Espartaco* de Kubrik o *Cleopatra* de Mankiewicz), la mayoría eran un mero vehículo de entretenimiento sin el menor rigor histórico.

Pero afortunadamente el mundo clásico¹ ha inspirado también obras de calidad, ya en adaptaciones fidedignas² ya en versiones libres. Obras como la *Odisea*, por ejemplo, contienen un enorme potencial cinematográfico,³ pero también considerables dificultades técnicas. Más asequible, *a priori*, parecía trasladar a la gran pantalla la tragedia griega, dada la vinculación natural entre el cine y el teatro, y la vigencia universal de sus argumentos; y muy pronto encontramos los primeros intentos: en 1908 *Oedipe roi* de André Calmettes y en 1910 *Edipo re* de Giuseppe de Liguoro, y *Elektra* de John Stuart Blackton, a las que seguirán otras muchas, como las que recogemos a continuación.⁴

Esquilo

Oresteia (1979) [TV Miniseries]

Agamemnon (*Oresteia*, Part 1) 90 mins., 1983, *Choephoroi: The Libation Bearers* (*Oresteia*, Part 2) 70 mins., 1982, y *Eumenides: The Furies* (*Oresteia*, Part 3) 70 mins., 1983. VHS. Dir. Peter Hall. National Theatre of Great Britain.

Agamemnon (*Oresteia*, Part 1) 108 mins. VHS. London Small Theatre Company. 1991.

¹ Sobre el cine de tema clásico hay abundante bibliografía, que recogemos al final. Recomendamos especialmente el libro de J. Balló y X. Pérez i Torió, el artículo de A. Valverde García en *Thamyris* 1, 1997, y el monográfico *Αρχαιολογία και τέχνες* 37, 1990.

² Tampoco entramos en las diversas clasificaciones, algunas de las cuales incluyen apartados como «La Antigüedad tomada en serio» (<http://www.unine.ch/antic/cinenat.html>); o «Filmes del Dram griego» (<http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Classics/NJL/films.html>).

³ La mejor versión es la de Andrei Konchalovsky, *The Odyssey* (1997) [TV], con Armand Assante (Odiseo), Greta Scacchi (Penélope), Isabella Rossellini (Atenea) e Irene Papas.

⁴ Los datos se toman de <http://us.imdb.com/name/nm0262381>, donde se pueden adquirir estas obras en formato VHS y/o DVD.

Sófocles

- Ajax*. Yasmin Sidhwa, James Moriarty. 71 mins. Vídeo.
- Oedipus Rex* (1967) 119 mins. VHS. Dir. Pier Paolo Pasolini, con Silvana Mangano (Yocasta) y Franco Citti (Edipo), Carmelo Bene (Creonte) y Julian Beck (Tiresias).
- Oedipus Rex* 45 mins. Con Anthony Quayle, James Mason, Claire Bloom e Ian Richardson (representación con máscaras, siguiendo el modelo original).
- Oedipus the King* (1968) 97 mins. Dir. Philip Saville, con Christopher Plummer y Orson Welles.
- Oedipus the King* (1984) (TV) 111 mins. Dir. Don Taylor, con Michael Pennington (I).
- Edipo alcalde Oedipus Mayor* (1996) 100 mins. Dir. Jorge Alí Triana (versión de Gabriel García Márquez).
- Oedipus at Colonus* (1984) (TV) Dir. Don Taylor, con Anthony Quayle y Juliet Stevenson.
- Antigone* (1960) (TV) Dir. Hans Dahlin, con Ulla Sjöblom como Antígona (en sueco).
- Antigone, Rites for the Dead* (1961) 86 mins. VHS. Dir. George Tzavellas, con Irene Papas (Antígona); en griego.
- Antigone* (1984) (BBC-TV) 120 mins., color. Dir. Don Taylor, con Juliet Stevenson (Antígona).
- Antigone* (1992) Dir. Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, con Astrid Ofner (Antígona); en alemán.
- Antigone: Rites of Passion* (1990) 85 mins. Dir. Amy Greenfield, con Bertram Ross, Janet Eilber, Amy Greenfield; en inglés.
- I Cannibali. The Year of the Canibals* (1970) 88 mins. Dir. Liliana Cavani, con Britt Ecklund (versión italiana de *Antígona*).

Eurípides

- The Bacchae* (1999) Dir. Bradford Mays, con Brian Blessed.
- Electra* (1962) Dir. Michael Cacoyannis, con Irene Papas.
- Iphigenia* (1977) 127 mins. Dir. Michael Cacoyannis, con Irene Papas.
- Le Baccanti* (1961) Dir. Giorgio Ferroni.
- Medea* (1963) (TV) 95 mins. Dir. Keve Hjelm; en sueco.
- Medea* (1970) VHS Dir. Pier Paolo Pasolini, con Maria Callas (en italiano).
- Medea* (1982) 90 mins. Dir. Mark Cunningham, con Zoe Caldwell.
- Medea* (1986) 110 mins. Dir. Peter Steadman; representación fiel a la original: 2 actores con máscaras, coro, danza, etc.
- Medea* (1987) (TV) Dir. Lars von Trier; en danés.
- A Dream of Passion* (1978) Dir. Jules Dassin, con Melina Mercuri (adaptación de *Medea*).
- The Trojan Women* (1971) 109 mins. Dir. Michael Cacoyannis, con Katherine Hepburn, Vanessa Redgrave e Irene Papas.
- Por lo que se recoge en <http://us.imdb.com/name/nm0262381>, se está rodando (2004) en los EE. UU. una nueva versión de *The Trojan Women* dirigida por Brad Mays y protagonizada por Willow Hale (Hécuba), Karen Tiegren (Casandra), Aomawa Baker (Andrómaca) y Shelley Delayne (Helena).

A éstas hay que añadir *Prometeo encadenado* (1927) de los hermanos Gasiadis, que es en realidad la representación teatral en los Festivales Delficos que organizaron Angelos Sikelianós y su mujer Eva Palmer, al igual que la *Electra* de Sófocles de Ted Zarpas (1962) en Epidauro, y una versión *underground* de Kostas Ferris (el autor de *Rebétiko*): O

Προμηθέας σε δεύτερο πρόσωπο (1975). Durante la dictadura, la figura de Medea inspiró algunas versiones libres, como *El regreso de Medea* de John Christian (1968) y *Μηδεία '70* de M. Papanikolaou.

No podemos entrar en el debate de cómo trasponer una obra clásica a la actualidad, ni podemos extendernos en analizar el cambio de formato (del teatro al cine), que nos alejaría de nuestro objetivo. Nos centraremos en las que, a juicio de los entendidos, son las mejores adaptaciones cinematográficas de tragedias clásicas, la trilogía que M. Cacoyannis rodó a partir de Eurípides: *Electra* (1962), *Las troyanas* (1971) e *Ifigenia* (1977).

Aunque, como hemos visto, muchos lo han intentado, él supo mejor que nadie expresar en términos cinematográficos el espíritu de la tragedia antigua. Su carrera abarca más de 50 años, y a sus 81 años aún sigue en activo,⁵ siendo uno de los directores más veteranos.

M. Cacoyannis, hijo primogénito de Sir Panayotis Cacoyannis, nació en Chipre en 1922. Fue enviado a Inglaterra a estudiar Derecho, Arte Dramático (*Central School of Dramatic Art* de Londres, 1944) y Dirección (*Old Vic School*, 1946). En 1947 debutó en el teatro como Herodes en *Salome* de Oscar Wilde, a las que siguieron *Captain Brassbound's Conversion* de George Bernard Shaw, *The Purple Fig Tree*, y *Calígula* de Albert Camus (1949). Durante la Guerra trabajó en la BBC.

En 1952 se traslada a Atenas, pasándose a la dirección. Debuta con una comedia urbana, *Κυριακάτικο ξύπνημα* (*Windfall in Athens*, 1954), a la que sigue la mítica *Stella* (1955), basada en la novela homónima de Iakovos Kampanellis. Pese a las evidentes limitaciones técnicas de la industria cinematográfica griega,⁶ la arrolladora personalidad de Melina Mercuri (que inicia aquí su carrera) convirtió el personaje en un auténtico símbolo. Rompiendo moldes, Cacoyannis no duda en sacar la cámara a la calle y mostrar los barrios pobres de Atenas, los tugurios donde canta Stella y la hipocresía de la clase alta. Su mirada realista, con un cierto toque de humor, causaron una auténtica conmoción que trascendió las fronteras de Grecia. Algunos lo pusieron a la altura de Rossellini e incluso Bergmann, mientras él mismo se identifica con el espíritu renovador mediterráneo de Fellini en Italia y Bardem en España.

De los night-clubs de Atenas salta a la pequeña isla de Hydra y en *Το κορίτσι με τα μαύρα* (*The Girl in Black*, 1956) denuncia la asfixiante presión del mundo rural sobre la mujer.

Cacoyannis siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia los problemas de la mujer, lo que le hace simpatizar con Eurípides. En ambos, los personajes femeninos son superiores y más fuertes que los masculinos. *Stella* se convirtió en el paradigma de mujer independiente, que no se pliega a las exigencias de sus pretendientes, dueña de su destino y precursora de la liberación de la mujer que llegaría en los sesenta. *Electra*, pese a su humillación, mantiene intacto su orgullo y su venganza, frente al indeciso Orestes, y el protagonista coral de *Las troyanas*, con su reina al frente, desde el punto de vista ético eclipsa por completo al ejército vencedor griego. El traicionado Menelao aparece

⁵ Su última producción por el momento es *El jardín de los cerezos*, sobre la obra de Chejov, de 1999.

⁶ «Στέλλα είναι μια ταινία με τρομερή ζωντάνια και αρκετά έντονα τεχνικά ελαττώματα, τα οποία εγώ βλέπω. Και βέβαια, είναι η προσωπικότητα της Μελίνας, η οποία ολοκληρώθηκε κινηματογραφικά με την πρώτη. Η Μελίνα ξεκίνησε με μια τεράστια υποχρέωση έναντι του εαυτού της, που δεν ξέρω αν τηρήθηκε με τις επόμενες ταινίες της. Μετά τη Στέλλα οι δικοί μας δρόμοι χώρισαν».

ridiculizado frente su arrogante esposa, cuyo castigo será volver con él, y tanto Agamenón como Egisto son meras comparsas en *Electra* e *Ifigenia*. Sólo en *Zorba* predominan los caracteres masculinos, aunque la entrañable Bubulina le da perfectamente la réplica, y la viuda, desde luego, en su breve aparición, demuestra más carácter y coherencia que el patoso escritor inglés. Se podría afirmar que Cacoyannis es un «director de mujeres», como se ha dicho de Cukor y Almodóvar, que sabe sacar de sus actrices el mejor partido. Él convirtió en estrellas internacionales a Melina y Elli Lambeti, y su larga colaboración con Irene Papas nos ha regalado interpretaciones memorables, además de proyectar en el exterior a los compositores Manos Jatsidakis y Mikis Teodorakis.

Su amor por el teatro y su condición de cineasta griego tenían que desembocar inevitablemente en la tragedia clásica, y en concreto en Eurípides. El menor papel del coro y mayor protagonismo de los actores, la fuerza de sus personajes y su inquietud por los problemas contemporáneos lo hacían plenamente actual y más fácil de llevar a la pantalla. Pese a lo que pudiera parecer, la trilogía eurípidea de Cacoyannis no es un ejercicio de erudición, sino que, como el resto de sus películas, está arraigada en la realidad. «Yo me inspiro o bien de las obras clásicas, que son compañeros de mi vida, o bien de los sucesos de actualidad. [...] Las tragedias son siempre contemporáneas. Todas las películas que he dirigido tenían y tienen su reflejo en la realidad»,⁷ declaraba en 1999.

Es curioso que su descubrimiento de Eurípides se deba a un error: buscaba la *Electra* de Sófocles, que conocía de la escuela, pero el librero le dio la de Eurípides, que Cacoyannis desconocía y era considerada una obra menor. Sin embargo, su lectura le entusiasmó y descubrió en ella un increíble potencial cinematográfico, al trasladar la acción al exterior. Pese a que la tragedia clásica era considerada por los productores poco comercial, decidió llevarla al cine, y no se equivocó: su *Electra* (1962), protagonizada por su actriz-fetiche, Irene Papas, desató un inusitado interés por el teatro antiguo y sigue siendo la película que más premios le ha reportado (vid. infra).

Electra

El acierto de Cacoyannis ha sido traducir con tino estas obras a un lenguaje verdaderamente *cinematográfico*, y no limitarse a *grabar* teatro con la cámara, sin perder la fuerza del original. Por ejemplo, para conservar el espíritu de las representaciones en la Antigüedad, sitúa la acción en exteriores, con dos únicas excepciones: el asesinato de Agamenón en el baño (única vez que aparece el palacio) y el encuentro entre madre e hija en la humilde cabaña donde Electra habita con su marido.

El desnudo paisaje adquiere la función simbólica de denunciar la injusta humillación de la princesa, rebajada a esposa de un mísero labriego por su propia madre. El vestuario resalta el abismo que las separa: la reina vestida y adornada fastuosamente, la hija en harapos; ambas igualmente orgullosas y distantes. Desde el principio –con el asesinato del padre– la tragedia planea como un destino ineludible: el de la madre. La banda sonora de Teodorakis, inspirada en la música griega antigua y en la popular, subraya machaconamente la fatalidad que persigue a Clitemnestra. Su frialdad y el odio visceral de la hija hacen imposible una reconciliación. Orestes no es más que el brazo ejecutor, pero una personalidad vacía de contenido. La protagonista absoluta es, desde luego, Electra. La tragedia se reduce prácticamente al drama familiar, sin perder no obstante su pujanza.

⁷ Entrevista recogida en los periódicos *EΘΝΟΣ* (13/9/1999) y *NEA* (4/4/1999).

La atinada interpretación del texto euripídeo y la fuerza interpretativa de Irene Papas cosecharon excelentes críticas y una lluvia de premios,⁸ como hemos dicho; entre otros, el Oso de Plata en Berlín, un Premio a la mejor adaptación cinematográfica en Cannes, el Fémina en Bélgica y la candidatura al Oscar a la mejor película extranjera, que repetiría más tarde con *Ifigenia*.

En 1964, alcanza la consagración definitiva con su *Zorba the Greek*, basada en la novela de Kazantzakis, galardonada con 7 nominaciones y 3 Oscars,⁹ trofeo que contempla con escepticismo:

Εγώ ποτέ δεν έκανα ταινίες για τα Όσκαρ. Αστεία πράγματα. Με τον Ζορμπά ούτε που παραβρέθηκα. Άλλωστε πολλές ταινίες που αξίζουν βραβεύσεως δεν πήραν Όσκαρ. Δεν εμπιστεύομαι τα βραβεία και είμαι εναντίον του ανταγωνισμού στην τέχνη.

Sin duda es su película más conocida, indisolublemente asociada a Anthony Quinn y a Mikis Teodorakis. Únicamente recordaremos la anécdota de que a su escena final se debe el célebre *sirtaki*, que es en realidad un *jasápico* adaptado a Anthony Quinn, quien, por lo visto, tuvo que bailar arrastrando su pie lesionado.

El clamoroso éxito de esta cinta ofreció a Cacoynnis la oportunidad de dar el gran salto a América. Aunque no se adaptaba al sistema americano, el Golpe de los Coroneles le empuja al exilio. Tras un paréntesis, elige intencionadamente otra obra de Eurípides, que había sido representada en Broadway en 1963: *Las troyanas* (1971), con estrellas de la categoría de Katharine Hepburn, Genevieve Bujold y Vanessa Redgrave.

La experiencia americana no sería suficientemente satisfactoria como para instalarse definitivamente en Hollywood, pues, como él mismo confiesa, no se adapta a su mentalidad y modo de trabajo:

En mi país, por falta de infraestructura, me vi obligado a encargarme yo de todo: la producción, el guión, la dirección, el montaje, todo. Así te conviertes en el autor, el creador absoluto de la película. [...] Yo había ido tres veces a Hollywood, pero, acostumbrado a ser dueño y señor de mi obra y de mi persona, no conseguí adaptarme a la mentalidad de allí, así que llegó un momento en que lo dejé todo y me marché.¹⁰

Por ello, al caer la Dictadura, retornará a Grecia y continuará su carrera en Europa:

El mundo cinematográfico americano siempre ha intentado limitar mi independencia como director, pero se han encontrado con una fuerte resistencia. Yo

⁸ 1962 Cannes Film Festival: Jury Award for Best Film Adaptation, Higher Technical Jury of French Cinema Award for Best Achievement in Sound, International Youth Union Award. 3rd Week of Greek Cinema, Thessaloniki (1962): Best Film, Best Director, Best Actress (Irene Papas) Awards, Union of Greek Film Critics Awards for Best Film, Best Director, Best Actress, Best Supporting Actress (Aleka Catseli), Best Supporting Actor (Notis Pergialis) and Best Music. Edinburgh Film Festival (1962) Diploma of Merit. Acapulco Film Festival (1962) Special Award for «the nobility of the subject and the extraordinary directorial handling». Oscar nomination for Best Foreign Language Film. Berlin International Film Festival (1963): David O. Selznick Silver Wreath. Femina Award, Brussels 1963. Antwerp Film Press and Critics Award (1964).

⁹ Oscars for Best Black-and-White Cinematography (Walter Lassally), Best Supporting Actress (Lila Kedrova), Best Art Direction/Set Decoration - Black-and-White (Vassilis Fotópulos) Oscar Nominations for Best Picture, Best Director, Best Screenplay based on Material from Another Medium and Best Actor (Anthony Quinn).

¹⁰ <http://www.cinephilia.gr/greek/kakoyan.htm>.

quiero hacer aquello que sé cómo hacer, no me gusta recibir órdenes. Pero, afortunadamente, no soy una excepción en este sentido en Europa. Hay más directores igual que yo.¹¹

Las troyanas y el mensaje antibelicista

Puede resultar sorprendente que Cacoyannis eligiera esta obra tan difícil e inapropiada para entrar en el cerrado mundo de Hollywood. ¿Por qué? Lejos de vivir su personal «sueño americano», aprovecha, como otros exiliados, su repercusión internacional para denunciar la Dictadura en Grecia.¹² En primer lugar, es una reivindicación de su identidad griega, pero, además, es un alegato antibelicista, como ya lo concibió el propio Eurípides. Desengañado y descreído, había osado criticar la política imperialista de su ciudad: poco antes de su representación, en el 415 a. C., los atenienses habían arrasado Melos por no acatar su hegemonía, un acto de prepotencia que repugna al racionalista Eurípides. Recurriendo al pasado legendario de la Guerra de Troya, en la que los griegos también habían resultado victoriosos, el viejo trágico se solidariza con las víctimas: las mujeres e hijos de los troyanos, que pueden ser de los melios o de cualquier pueblo ocupado.

Cacoyannis, como toda su generación, había vivido ya demasiadas desgracias. Irene Papas lo contaba muy gráficamente en su visita a España (2001):¹³

He visto y vivido la guerra de los alemanes en Grecia, me he despertado con las bombas, con muertos a mi lado, he pasado hambre, hemos sido invadidos. Tengo dos imágenes grabadas a fuego, una es de una bomba que cayó sobre un grupo de gente cobijada bajo un árbol, todos muertos, y otra es un carro lleno de cadáveres que iba dejando un reguero de sangre. Recuerdo haber delirado de miedo ante la imagen de la Virgen. Y luego sufrimos la Guerra Civil, la escisión del pueblo, que duró hasta el 53, porque Roosevelt, Churchill y Stalin habían dividido Europa. Murió un diez por ciento de la población, y yo lo viví todo.¹⁴

Cacoyannis, además, como recordaba en una entrevista en 2001, es chipriota, «y vivo con inquietud la situación de mi verdadera patria», continuamente ocupada desde el siglo XV.¹⁵ La última invasión, la turca, en 1974, aún perdura. Para denunciar esta barbarie, no dudó en rodar un documental, *Atila '74*, de imposible éxito comercial.

¹¹ «Me gusta hacer aquello que sé hacer. Sin recibir órdenes», entrevista realizada con motivo de su participación en el Festival de Mérida (21/9/2001).

¹² La Dictadura de los Coroneles (1967-1974). En el exilio se encuentra también Irene Papas, y el compositor Mikis Teodorakis, a quien encomienda la banda sonora.

¹³ Precisamente para representar la versión teatral de *Las troyanas* de Cacoyannis en Mérida.

¹⁴ <http://www.elmundo.es/magazine/2001/103/1000223092.html>.

¹⁵ En 1570 Selim, el sucesor de Solimán, ocupa la isla, que estaba bajo dominio veneciano desde 1489. En 1875, los griegos se levantan contra el poder turco, circunstancia que aprovechan los británicos, creando en 1878 un protectorado inglés dentro del Imperio Otomano. Tras la Primera Guerra Mundial y pese a su reiterada voluntad de anexión a Grecia se integra oficialmente en la Corona Británica, con la que se ve metida de lleno en la II Guerra Mundial. En 1954 se solicita de nuevo la unión con Grecia, rechazada de plano por el gobierno británico. Tras la reclamación de Turquía y el temor de una crisis en el seno de la OTAN se prefirió otorgarle la independencia, en 1960. La convivencia entre las comunidades griega y turca, amparadas cada una por las respectivas tropas, no fue fácil y la amenaza de enfrentamiento entre ambos países ha sido una constante desde entonces.

Las troyanas

Lejos de la estética impuesta por las superproducciones hollywoodienses, Cacoyannis repite una puesta en escena sobria, cercana al original. El texto euripídeo carecía de la intriga y acción dramáticas de *Electra*, por lo que para el espectador corría el riesgo de convertirse en una insufrible sucesión de monólogos lastimeros. Para dotarlo de dinamismo, planteó las escenas *in crescendo*: comienza con la derrota, alcanza su clímax con la muerte del pequeño Astianacte a manos del vencedor y conduce la historia hacia un final sin futuro ni esperanza.

La estructura narrativa se apoya en el personaje de Hécuba, encarnado por la siempre magistral Katharine Hepburn, presente en todas las escenas, con el contrapunto del coro de mujeres troyanas que da título a la obra, resuelta filmicamente en una alternancia entre planos generales colectivos y primeros planos individuales.

La escena más dramática –*sensu stricto*– es el enfrentamiento entre Hécuba y Helena, que sigue ejerciendo una inevitable fascinación en los hombres. Algunos hubieran visto mejor a Vanessa Redgrave como «la mujer más hermosa del mundo», pero este reparto es uno de los mayores aciertos, pues mientras que la británica encarna a la perfección a la dulce Andrómaca, la aparición en pantalla de una turbadora y arrogante Irene Papas sigue causando estragos, lo que le valió el Premio a la mejor actriz de la *National Board of Review* americana, por su breve actuación. El baño de Helena, apedreada por las troyanas, constituye sin duda una de las escenas de mayor tensión dramática y electrizante voluptuosidad. Esta aparente licencia respecto al texto original euripídeo no es sin embargo invención, pues la leyenda contaba que la visión del seno desnudo de su esposa había conseguido aplacar la ira de Menelao. Este personaje, por cierto, en la línea del trágico ateniense y lejos del espíritu épico del poema homérico, es paradigmático del vencedor cobarde, mientras que las mujeres saben mantener la dignidad y la entereza aun en la derrota.

Como en *Electra*, el rodaje transcurrió íntegramente en exteriores, en concreto en Atienza, Guadalajara. Este paraje semidesértico transmite la derrota y desolación de las troyanas, antes princesas y ahora esclavas. En contrapartida, acentúa el dinamismo mediante los movimientos de cámara, a veces violentos, como la escena de Casandra dentro de la gruta.

Cacoyannis se permite pocas libertades en la estructura formal. Sólo sustituye el prólogo euripídeo (un diálogo entre Atenea y Posidón), por una sucesión de planos generales sobre la destruida Troya, con una voz en *off* que sitúa geográfica y cronológicamente la acción. Poco a poco la cámara enfoca a los protagonistas: mujeres y niños troyanos a la espera de su triste destino. Tras la monodia inicial de Hécuba, aparece el coro (equivalente a la *párodos*) de las troyanas, enlutadas, lamentando las desgracias que han caído sobre su pueblo. Sigue un diálogo entre Hécuba y el mensajero y una escena centrada en la desdichada Casandra (Genevieve Bujold), cuyas profecías nadie cree. La escena concluye con un canto procesional del coro y un estásimo en el que se narran los sucesos previos, como el engaño del caballo, en un claro retorno a la esencia más pura de la tragedia: la combinación de música, canto coral y sentido religioso.

En el segundo episodio, el mensajero de los griegos anuncia a Andrómaca la decisión del ejército de matar a su hijo, Astianacte, en una de las escenas de mayor intensidad dramática.

En el tercer episodio Menelao y sus soldados tienen que aplacar la cólera de las troyanas hacia Helena, en la escena ya citada. La contraposición entre una y otras está subrayada por el vestuario (el blanco impoluto de aquélla con su melena azabache, frente al negro luctuoso de las vencidas con los cabellos rapados en señal de luto).

Tras la muerte del niño, nada queda ya sino lamentos y desolación: las mujeres troyanas se dirigen en silencio hacia las naves aqueas que las llevan al exilio y a la esclavitud, entonando un conmovedor treno en la voz de Maria Faranturi, intérprete habitual de Teodorakis.

En septiembre de 2001 Irene Papas vino a presentar la versión teatral de esta obra en Valencia:

Las troyanas, de Eurípides, año 400 a. C., y la misma guerra. «Esta tragedia de Eurípides tiene 2.500 años y es absolutamente contemporánea e incluso futurista, la vida no ha cambiado tanto, en tal caso sólo ha empeorado. Este es el texto más antibelicista que jamás se haya escrito». Nunca hemos cambiado de guerra. «La fuente es siempre la misma: el dinero. Vietnam era el caucho, Kósovo es el uranio. La misma crueldad, la misma insensatez. “¿Qué temes de este niño para perpetrar un crimen tan absurdo?” (Eurípides). Sus palabras son sabiduría concentrada. Y a mí me gusta ser el puente emocional de sus ideas, servir al público que es inteligente, que merece todo mi respeto. Si Eurípides no hubiera tenido al público como aliado no habría existido». Si han cambiado los arquetipos femeninos, ha nacido la mujer con piel de lobo (hombre), pero las víctimas de la guerra siguen siendo las mismas, «porque la mujer nunca podrá olvidar que su deber es proteger la vida de la especie, el joven fuerte que ella ha llevado dentro de su propio cuerpo, al que no ha criado para luchar, es sacrificado. Los que quedan para sufrir son siempre los débiles. Eran los esclavos; son los prófugos, los refugiados, el éxodo». Las mujeres, viudas, violadas, son hechas prisioneras como mercancía. Batallan, provocan a los soldados, lo han perdido todo.¹⁶

Ifigenia

Tras el citado documental de denuncia *Atila '74*, Cacoyannis retorna al ciclo troyano con *Ifigenia* (1977) y concluye su trilogía eurípidea. Aglutina dos tragedias de Eurípides: *Ifigenia en Áulide*, representada póstumamente en el 405 a. C. junto a *Las Bacantes*, e *Ifigenia entre los tauros*, de fecha incierta, que sitúan la acción en los preliminares de la expedición troyana. La armada griega está parada en Áulide, esperando que el viento se levante para zarpar. El adivino Calcante augura que los dioses sólo enviarán los vientos si Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia. Agamenón la hace venir de Argos con el pretexto de

¹⁶ <http://www.elmundo.es/magazine/2001/103/1000223092.html>.

casarla con Aquiles. Ifigenia llega acompañada de su madre Clitemnestra, que intenta en vano persuadir a su esposo.

Cacoyannis continúa en la línea academicista de las dos anteriores, pero desde el punto de vista cinematográfico no aporta nada nuevo. Conserva, sin embargo, la misma fuerza, reflejando el choque entre los intereses políticos, el honor, la venganza, el amor materno y la larga sombra del destino, que desemboca inevitablemente en tragedia, sobre la base del paisaje como escenario natural y la interpretación de los actores. Vuelve a contar con la sólida presencia de Irene Papas en el papel protagonista, la fotografía de Yorgos Arvanitis y la música de Mikis Teodorakis.

Carrera cinematográfica y teatral posterior

Tras el más discreto éxito de *Ifigenia*, Cacoyannis parece reducir el ritmo y desde entonces apenas filma tres películas: *Γλυκειά πατρίδα. Sweet country* (1985), sobre la dictadura chilena; *Πάνω, κάτω και πλαγίως* (1993), un retorno a sus orígenes de comedia urbana; y *Ο βυσσινόκηπος* (1999), otra adaptación teatral, esta vez de Chejov, dedicándose entre medias más al teatro.

Como director teatral, trajo recientemente a nuestro país dos montajes euripídeos: la citada *Troyanas*, protagonizada de nuevo por Irene Papas y presentada en Valencia, y *Medea*, con Nuria Espert y José Sancho, para el Festival de Mérida en 2001. Sobre esta función, la prensa española recogía las declaraciones del director del Festival, Jorge Márquez:

Cacoyannis ha concebido la mejor Medea que he visto jamás. Ha hecho un montaje soberbio, sin concesiones, clásico y moderno que va a satisfacer a todos. El ritmo interno de la representación es increíble, al igual que su coro griego, que es uno de los más hermosos que he visto y que se verá en décadas.

Y José Sancho afirmaba de él: «Michael Cacoyannis es incansable, es un hombre que vive para el teatro».

Pero para el gran público será siempre más conocido como cineasta. Renovador del cine griego en los difíciles años de la posguerra, el mejor adaptador de la tragedia clásica y el más internacional director griego hasta Anguelópulos, la maestría demostrada en toda su trayectoria le garantizan un lugar de honor en los anales del cine.

Fichas técnicas de la trilogía

Electra
1960

110 mins., blanco y negro.
Dirigida por Michael Cacoyannis.
Guión: Michael Cacoyannis, sobre la tragedia homónima de Eurípides.
Fotografía: Walter Lassally.
Música: Mikis Teodorakis.
Vestuario: Spiros Vassiliu.
Montaje: Michael Cacoyannis Takis Yannopoulos.
Sonido: Mikes Damalas.
Producción manager: Yannis Petropulakis.
Protagonizada por: Irene Papas (Electra), Yannis Fertis (Orestes), Aleka Catseli (Clitemnestra), Fivos Razis (Egisto), Manos Katrakis (Tutor), Notis Pergialis, Takis Emmanuil (Píades), Theano Ioannidu, Eleni Karpeta, Malaina Anussaki, Kitty Arseni.
Producción: Michael Cacoyannis.

- Las troyanas* 1971 111 mins., color.
 Guión: Michael Cacoyannis, sobre la tragedia homónima de Eurípides.
 Cinematografía: Alfio Contini.
 Música: Mikis Teodorakis.
 Vestuario: Nikolas Georgiadis.
 Protagonizada por: Katherine Hepburn (Hécuba), Vanessa Redgrave (Andrómaca), Genevieve Bujold (Casandra), Irene Papas (Helena), Patrick Magee (Menelao), Brian Blessed (Taltibio).
 Producción: Josef Shaftel, Michael Cacoyannis, Anis Nohra.
- Ifigenia* 1976-1977 130 mins., color.
 Dirigida por Michael Cacoyannis.
 Guión: Michael Cacoyannis, sobre la tragedia *Ifigenia en Áulide* de Eurípides.
 Fotografía: Yorgos Arvanitis.
 Música: Mikis Teodorakis.
 Vestuario: Dionissis Fotopulos.
 Montaje: Michael Cacoyannis y Takis Yannopulos.
 Sonido: Mimis Kassimatis.
 1er Ayudante de dirección: Takis Katselis.
 Ayudante de dirección: Thanos Tzavellas, Yannis Diamantopulos.
 Producción manager: Yannula Wakefield.
 Protagonizada por: Irene Papas (Clitemnestra), Tatiana Papamosju (Ifigenia), Costas Kazakos (Agamenón), Costas Karras (Menelao), Cristos Tsangas (Ulises), Panos Mijalopulos (Aquiles), Angelos Yannulis (Esclavo), Dimitris Aronis (Calcante), Yorgos Vurvajakis (Orestes), Irene Kumarianu (Aya), Yorgos Economu (Mensajero), Dimitris Kontoyannis, Yorgos Jaralambidis.
 Producción: *Greek Film Centre*.

Filmografía y Premios

- 1954 *Windfall In Athens*. Seleccionada para la gala de apertura del Festival de Edimburgo, donde ganó una mención.
- 1955 *Stella*. Presentada en Cannes.
 «Golden Globe» Award for Best Foreign Film (1955) de la Hollywood Foreign Press Association.
 Nominada para el Oscar al Mejor Vestuario en blanco y negro (Deni Vachlioti).
 En 1960, en la 1.ª semana de Cine griego organizada en Tesalónica, ganó el premio a la mejor película del periodo 1955-1959.
- 1956 *A Girl In Black*. Presentada en Cannes.
 «Golden Globe» Award for Best Foreign Film de la Hollywood Foreign Press Association.
 Medalla de Plata en el Festival de Moscú. Incluida entre las 100 mejores películas del año por el *Sunday Times* y el *Daily Telegraph*.
- 1958 *A Matter Of Dignity*. Presentada en Cannes, en el Film Festival de Melbourne y en el de San Francisco.
- 1960 *Our Last Spring*. Presentada en los festivales de Berlín y Londres.
 Premio al Mejor Director en Tesalónica y de la Union of Film Critics Award a la Mejor Cinematografía (Walter Lassally).
- 1962 *Electra*. Cannes Film Festival: Jury Award for Best Film Adaptation.
 Higher Technical Jury of French Cinema Award for Best Achievement in Sound.
 International Youth Union Award.

3rd Week of Greek Cinema, Thessaloniki: Best Film, Best Director, Best Actress (Irene Papas) Awards.

Union of Greek Film Critics Awards for Best Film, Best Director, Best Actress, Best Supporting Actress (Aleka Catseli), Best Supporting Actor (Notis Pergialis) and Best Music.

Edinburgh Film Festival: Diploma of Merit.

Acapulco Film Festival Special Award for «the nobility of the subject and the extraordinary directorial handling».

Nominación al Oscar en Lengua extranjera.

Berlin International Film Festival: David O. Selznick Silver Wreath Femina Award, Brussels 1963 Antwerp Film Press and Critics Award (1964).

1964 *Zorba The Greek*. Oscars for Best Black-and-White Cinematography (Walter Lassally), Best Supporting Actress (Lila Kedrova), Best Art Direction/Set Decoration - Black-and-White (Vassilis Fotópulos).

Oscar Nominations for Best Picture, Best Director, Best Screenplay based on Material from Another Medium and Best Actor (Anthony Quinn).

1967 *The day the fish came out*.

1971 *The Trojan Women*.

1974 *Attila '74*.

The Story of Jacob and Joseph (Telefilm).

1976 *Iphigenia*.

1986 *Sweet Country*.

1992 *Up, down and sideways*.

1999 *The Cherry Orchard*. Hellenic Ministry of Culture 1999 National Film Awards: Best Cinematography, Best Set Design, Best Costume Design.

Telefilms

1974 *The Story of Jacob and Joseph*.

Teatro

En Grecia Desde 1954, «A Woman of No Importance» de Oscar Wilde (1954), «Plaza Suite» de Neil Simon, «The Rainmaker» de Richard Nash (1956), «Quality Street» de J. M. Barrie (1956), «Beautiful City», musical de Mikis Teodorakis (1962), «Gigi» de Colette, «Madame Marguerite» de R. Athayde (1974), «The Glass Menagerie» de Tennessee Williams (1977), «Antony and Cleopatra» de William Shakespeare (1979) con Irene Papas, «The Three Sisters» de Anton Chejov (1981), «Electra» de Sófocles (1983) con Irene Papas, «Let us dress the Naked» de Luigi Pirandello (1989) y «The Trojan Women» de Eurípides (1995), «Master Class» de Terence McNally (1998).

En el extranjero «The Trojan Women» de Eurípides (Spoleto Festival de Italia, 1963, New York 1964 y Palais de Chaillot, Francia, 1965, adaptación de Jean Paul Sartre), «Things That Go Bump In The Night» en New York, «The Devils» de John Witing, con Anne Bancroft y Jason Robards en New York (1966), «Iphigenia in Aulis» de Eurípides con Irene Papas en New York (1968), «An evening with works by Becket and Billetdoux» en el Spoleto Festival (1968), «Romeo and Juliet» de William Shakespeare en la TNP de Francia (1968), «Lysistrata» de Aristófanes con Melina Mercuri en New York (1972), «King Oedipus» de Sófocles en Dublín y Edinburgo (1973), «Bacchae» de Eurípides en París (1977) y New York (1981) con Irene Papas, y el musical «Zorba» con Anthony Quinn en New York (1983-1986).

Ópera

«Mourning Becomes Electra» de Marvin David Levy en la Metropolitan Opera de New York (1967), «La Boheme» de Puccini en New York (1972), «La Traviata» de Verdi en Atenas (1982), «Iphigenie en Aulide» e «Iphigenie en Tauride» de Gluck en la Frankfurt State Opera (1987), «La Clemenza di Tito» de Mozart en el Festival de Aix-en-Provence 1989 y Atenas 1994, «Medea» de Cherubini en Atenas.

Títulos honoríficos

Orden del Fénix de Oro (Grecia).
 Commandeur des Arts et des Lettres (France).
 Doctor of Arts (Columbia College, Chicago).
 Ciudadano honorífico de Limassol (Chipre), Montpellier (Francia) y Dallas (Texas).
 Premio a toda su carrera (Thessaloniki Film Festival 1995).
 Gran Premio de la Academia de Cine griega (1995).
 Hellenic Heritage Lifetime Achievement Award 2001.

Selección bibliográfica e información en red

Sobre cine

Balló, J. - X. Pérez i Torió, *La semilla inmortal: los argumentos universales en el cine*, Barcelona 1998.

Demopoulos, M., *Le cinema grec*, Paris 1995.

http://www.filmfestival.gr/firstshot/10_1998/page5a.html (Revista *Πρώτο Πλάνο* 34, 1998).

Sapanaki, M., «Ελληνικός κινηματογράφος και ανανέωση του κανόνα των νεοελληνικών Σπουδών εκτός Ελλάδας», en: M. Morfakidis - I. García Gálvez (eds.), *Estudios Neogriegos en España e Iberoamérica*, vol. I, Granada, 1997, 161-167.

Soldatos, Y., *Ιστορία του ελληνικού Κινηματογράφου*, 6 vols., Αθήνα 1988-1992.

Stasinópulu, M., «Τι γυρεύει η ιστορία στον κινηματογράφο», *Τα ιστορικά* 12, 23, 1995, 421-436.

Valucos, St., *Φιλμογραφία του ελληνικού κινηματογράφου 1914-1984*, Αθήνα 1984.

Valverde García, A., «Filmografía sobre la Grecia Antigua», *Thamyris* 1, 1998 (= <http://www.thamyris.uma.es/1998.htm>).

Αρχαιολογία και τέχνες 37, 1990: *Η αρχαιότητα στον Κινηματογράφο* (monográfico).

<http://www.eonline.com/Facts/People/0,12,39577,00.html>

<http://www.unine.ch/antic/cinenat.html> (en francés)

Sobre Eurípides:

http://classics.mit.edu/Euripides/troj_women.html

<http://encarta.msn.es/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761567264#s5>

<http://www.theatrehistory.com/ancient/euripides001.html> (en inglés)

Sobre Cacoyannis:

http://classics.mit.edu/Euripides/troj_women.html (en inglés)

<http://movies.yahoo.com/shop?d=hc&id=1800070437&cf=gen&intl=us>

<http://us.imdb.com/title/tt0055950/> (sobre *Electra*)

<http://us.imdb.com/title/tt0076208/> (sobre *Las troyanas*)

<http://us.imdb.com/Title?0067881>

<http://www.culture.gr/2/22/222/22200/directors/e222d80.html>

<http://www.geocities.com/Paris/Metro/9384/directors/cacoyannis.htm> (en inglés)

http://www.gfc.gr/6/61/612/index_en.html

Τα νέα του ΕΚΚ, <http://www.gfc.gr/8/8e/g8e18.html>

Ταινίες μεγάλου μήκους, <http://www.gfc.gr/3/31/312/31292.html>, <http://www.gfc.gr/3/31/312/3129904.html>, <http://www.gfc.gr/3/31/312/3129207.html>, <http://www.gfc.gr/3/31/312/3128514.html>, <http://www.gfc.gr/3/31/312/31299.html>, <http://www.gfc.gr/3/31/312/31285.html> y <http://www.gfc.gr/3/31/312/3129918.html>

Valverde García, A., «*Las troyanas* de Cacoyannis como recurso didáctico para la reflexión sobre la convivencia y la paz», *Perspectiva* 2, 2000, 87-94.

—, «A Electra le sienta bien el cine: un acercamiento a la tragedia griega sin salir del aula», *CAPSA* 2, 2001, 81-96.

Vela Tejada, J., «El discurso bélico en *Las troyanas* de Eurípides», *Actas VII Congreso SEEC*, II, 1989, 365-372.

Galería de imágenes

El autor

Electra

Ifigenia

Las troyanas

Otras películas

Stella (1954)

Zorba (1964)

El verdadero Zorba

Attila '74

Pano kato ke plagios (1993)*Sweet country* (1986)

El jardín de los cerezos (1999)

