

BARICCO Y LA ILÍADA

Prof. Agustín Courtoisie*

Cuando la obra *Homero, Ilíada* del escritor italiano Alessandro Baricco se estrenó en el Teatro Victoria de Montevideo –y en junio de 2010 aun sigue en cartel–, muchos fuimos con la curiosidad o incluso el temor de lo que encontraríamos.

Porque la versión teatral de Jorge Curi y Carlos Scavino se basaba en la adaptación de *La Ilíada* hecha por Baricco para leer la obra en público. Y por mejor que estuviese la puesta en escena del elenco uruguayo, las libertades del italiano con la obra de Homero en principio parecían excesivas: Baricco eliminó del relato a los dioses, reordenó el texto, evitando repeticiones propias de la oralidad, y hasta insertó pasajes cuando lo entendió conveniente.

Sin embargo, incluso si uno recuerda de las lecturas liceales un Homero diferente, la obra resultante es una maravilla, desde la dirección de Jorge Curi, la escenografía de Osvaldo Reyno, la música de percusión de Jorge Camiruaga, y por supuesto la actuación de Alejandra Artigalás, Cecilia Baranda, Ismael da Fonseca, Carlos Frasca, Gabriel Hermano, Mariano Prince, Pelusa Vidal y Germán Weinberg.

Por eso Letras Internacionales dialogó vía e-mail con Carlos Scavino, responsable con Curi de la versión teatral, para indagar un poco más las entrelíneas de esta aventura artística llevada a buen puerto.

Carlos Scavino nació en 1939. Se desempeñó como reportero gráfico, e iluminador en teatros de Uruguay, España y Venezuela. Estudió cinematografía en la Escuela Nacional (París), realizó montaje de documentales y noticieros participando además en varios audiovisuales. En Madrid fue traductor para *El País*, *Cinco Días*, y escribió artículos para *El Semanal* y *Teatra*. En Montevideo colaboró con *El País Cultural* donde también publicó un par de cuentos.

Letras Internacionales – Baricco ofrece un Homero diferente al que uno recuerda de viejas lecturas. Por tu parte, usted hizo una versión de la versión de Baricco. ¿Qué ocurrió durante ese proceso? ¿Qué se pudo haber perdido o ganado?

Carlos Scavino – Alessandro Baricco, ha realizado una adaptación de *La Ilíada* para ser leída en público. Como la obra homérica completa tiene unos 15.000 versos y duraría unas cuarenta horas, efectuó algunos cambios. Empleó una prosa más sencilla, más adecuada a la sensibilidad actual; reorganizó el texto en veintiún monólogos, que corresponden a otros tantos personajes y a un *aedo* que relata al final el episodio del caballo de madera que hizo posible la caída de Troya. Pero Baricco además, excluye a los dioses del relato “porque no

son necesarios desde el punto de vista narrativo”, y así deja todo el protagonismo a los mortales para verlos tal como son, en su real humanidad. Aparecen en el campo de batalla, en lo alto de las murallas de la ciudad asediada, en las inmensas habitaciones del palacio de Troya, en las tiendas de los campamentos, alrededor del muro y junto a las naves. Para la adaptación teatral fue necesario acortar la versión de Baricco y se le dio la forma de un relato a cargo de unos once personajes (cinco actores, tres actrices) y relatores que en ocasiones hacen un discurso o mantienen diálogos. Baricco con sus intervenciones ha logrado un texto fácilmente abordable y creo que una de las virtudes de la versión teatral es contar una historia sin las disgregaciones características del original. Se ganó en cohesión y agilidad. Ha logrado apartar de la *Iliada* el adjetivo con que algunos la caracterizaban de “ladrillo”.

LI – La estética de la puesta en escena tiene interesantes detalles de iluminación, sonido y hay mucho dinamismo en las intervenciones de los actores. Las modificaciones de Baricco en su opinión ¿qué aporte hicieron a la propuesta original de Homero?

CS – *La Iliada*, la obra más antigua y una de las más importantes de la literatura occidental. fue compuesta poco antes del 700 a.C. por un *aedo* o poeta llamado Homero. Pertenece a una larga tradición en la que estos *aedos*, componían de manera oral, improvisada, sin ayudarse de la escritura, acompañados de un instrumento de cuerda. La narración utiliza un motivo del pasado heroico sin aportar información sobre el poeta. La sustancia y los temas como *la cólera del héroe, la importancia de la amistad, el abuso del poder, la nostalgia de la tierra, la certeza de la muerte, el valor, la cobardía, la venganza por la muerte del amigo, el deseo de obtener honor*, etc., eran los tradicionales. Los personajes, conocidos por todos, no necesitaban ser presentados.

La acción se desarrolla de acuerdo con un plan divino ya que es la musa la que canta el tema propuesto (“¡Canta, oh Diosa la Cólera del Pelida Aquiles.....!”) En la versión teatral se trató de dar, en cada momento, un ritmo acorde con lo narrado. Por ejemplo, la obra se inicia con un toque de tambor mientras los personajes nombran a algunos de los héroes y sus víctimas, dando las pautas de un combate. Con la luz se trató de aislar a los personajes para mantener una sensación de integridad del escenario, sin que los actores salgan de escena, pero tratando de darles en cada caso, el protagonismo requerido.

LI – ¿Qué ética está implícita en *La Iliada* de Homero que recoge esta adaptación de Baricco? ¿Qué mensajes le parecen más relevantes?

CS – Cuando leemos una obra escrita hace mucho tiempo como es este caso, por lo general tratamos de buscarle la correspondencia con hechos del presente o de un pasado muy próximo (Irak, Vietnam, etc.). En el concepto “guerra” hay elementos que han permanecido inalterados pero otros han cambiado por completo. Por ejemplo, el hecho que toda la responsabilidad de la guerra cayera sobre los jefes de los dos ejércitos. Así Menelao y Paris se enfrentan: si gana Paris los griegos se van. Si gana Menelao, los Troyanos devuelven a Helena y pagan una gran recompensa.

Dice Agamenón: *“No podemos seguir luchando diez años más y vamos camino de ello si a nadie se le ocurre una manera más sencilla para entrar en Troya”*. Y justamente, es en Troya donde la guerra experimenta un cambio y, de la guerra limpia se pasa a la guerra sucia con la trampa que significa el caballo ideado por Ulises.

En La Iliada, los que combaten, son guerreros que fatigados después de diez años de guerra transmiten un inmenso deseo de paz que se manifiesta por ejemplo, en las interminables asambleas de los griegos donde se habla como una manera de postergar la lucha. Dice Baricco: *“La palabra es el arma con que congelan la guerra. Incluso cuando están discutiendo cómo hay que hacer la guerra, mientras tanto no la están haciendo; y ésta es, también, una manera de salvarse. Todos ellos son condenados a muerte, y están tratando que su último cigarrillo dure una eternidad”*.

Estos guerreros feroces en el campo de batalla, con ansias de victoria, que matan sin piedad al enemigo, en el fondo quieren retornar a sus casas a ver a sus hijos, a sus mujeres: importantes protagonistas del poema. Dice Baricco *“Son muy a menudo las mujeres las que proclaman, sin mediaciones el deseo de paz. Donde más fuerte es el triunfo de la cultura guerrera, mas tenaz y prolongada es la inclinación, femenina, a la paz”*. Y ese anhelo no es solo femenino como lo demuestra este parlamento de Aquiles: *“Por muy inmensas que sean las riquezas que Troya esconde detrás de sus murallas, no valen lo que vale la vida. Se pueden robar bueyes y ovejas, podemos colmarnos de caballos y trípodes preciosos comprándolos con oro; pero la vida no puedes robarla, no puedes comprarla. Se te escapa por la garganta y ya no retorna”*.

**Profesor de Cultura y sociedad contemporánea.
Depto de Estudios Internacionales
FACS – ORT Uruguay*