

REVISTA PENÉLOPE EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LITERARIA DESDE LA ANTIGÜEDAD



PENÉLOPE

Depósito Legal: J 696-2013

Editada en Jaén (España) por **Encarnación Sánchez Arenas**

ISSN: 2341-0086

Revista Penélope

Miembros del consejo de redacción:

- YOLANDACABALLERO ACEITUNO
- MANUEL GAHETE JURADO
- JUAN RAEZ PADILLA
- CLAUDIA SÁNCHEZ PÉREZ
- AKRAM JAWAD THANOON
- GENARA PULIDO TIRADO
- RACHIDA GHARRAFI
- JOSÉ SARRIÁ CUEVAS
- AMIRA DEBBABI
- BOUCHRAIL ECHCHAOUI
- ISABEL OLIVER GONZÁLEZ
- DIRECTORA: **ENCARNACIÓN SÁNCHEZ ARENAS**

12ª Edición: diciembre del 2024

Enlace a la página Web: <http://www.revistapenelope.com>

Email: encarnacion.sanchez.arenas@gmail.com

Teléfono de contacto: 617 91 87 97

Texto crítico

de

**José Antonio Olmedo
López-Amor**

Motivos de la tradición clásica y/o el tratamiento o reelaboración de mitos en *Polifonía*¹ (2001), de Diana de Paco, obra teatral editada por la Universidad de Murcia en 2009

José Antonio Olmedo López-Amor
Universidad de La Rioja
joseantonio.olmedo@unirioja.es

En *Polifonía*², Diana de Paco (1973) crea un drama con las voces en coro de cuatro mujeres mitológicas de la tradición grecolatina como son Penélope, Medea, Clitemnestra y Fedra, mujeres que fueron tildadas de villanas por la historia y, en manos de la autora, cuestionan esa etiqueta. *Polifonía* cuenta cómo Penélope, paciente y fiel esposa de Ulises que bordaba una túnica como premio al esperado regreso del marido, adquiere el activo rol de “terapeuta” y reúne a Fedra, Clitemnestra y Medea, quienes viven en la culpa, para hacerles recordar. Dicho ejercicio metateatral se lleva a cabo en una suerte de limbo espacio-temporal que les permite ir atrás en el tiempo hasta incurrir en una catarsis que les lleva a cambiar sus sentimientos de culpa por una general acusación a los hombres.

En la obra de De Paco, Penélope vive en la contradicción: (Medea) «Si no quieres que te encuentre, ¿por qué lo esperas?» (p. 4). Espera a Ulises al mismo tiempo que se esconde de él. A diferencia del mito clásico, Penélope no desteje lo que borda cada día, al contrario, tras cada sesión dialógica con sus huéspedes añade esa vivencia a su bordado (vestigio de la nueva realidad).

El pesar de Fedra es que se cree responsable de la muerte de su hijastro Hipólito. Según el mito, Fedra intentó seducirlo y al sentirse rechazada lo acusó falsamente ante Teseo, quien lo mandó matar. Ambos mantienen una conversación en *Polifonía* (escena segunda) en la que se acusan de egoístas. Reproducen los momentos previos a la acusación de Fedra, ella se arrastra, mendiga su amor y le confiesa que su padre es un adúltero egoísta. La inmoralidad de Teseo la autoriza a ser inmoral.

Penélope dialoga con su hijo Telémaco (escena tercera) y este le acusa de ser hipócrita y de acostarse con todos sus pretendientes (algo impensable para lo que representa). Ella lo niega y arguye que Ulises le mintió. Penélope confiesa a las demás diosas que es la única que no está muerta (escena decimoprimer) y escucha en palabras de Medea (escena decimotercera) que Ulises le ha sido infiel. Su destrucción del mito se da en la escena decimocuarta, cuando Ulises regresa y ella lo rechaza.

¹ Fue publicada en la revista *Primer Acto*, n.º. 291 (2001), y estrenada en 2007 en la Universidad de Giessen. Además, *Polifonía* fue accésit del Premio Calderón de la Barca (2000).

² Edición consultada en *Seminario Multidisciplinario José Emilio González* [versión en línea].

Clitemnestra las llama a hacer justicia (escena cuarta). Movida por el asesinato de su hija Ifigenia la vengata matando a su culpable, Agamenón (escena sexta), solo que ahora entiende ese acto como justicia, y no como venganza (tal como era en su mito). Así se explica ante Orestes (escena décima).

Por su parte, Medea le reprocha a Jasón, su marido, su infidelidad. Él quiere llevarse a sus hijos para que no los mate, pero ella los asesina a todos, incluyendo a su amante (escena decimosegunda). La diferencia con su mito es que Medea aduce que los ha matado por amor (para salvarlos de su padre), y no por venganza (violencia vicaria).

Diana de Paco coloca la justicia poética como motivo de la tradición clásica que todo lo sobrevuela, presenta a los personajes masculinos, héroes mitológicos que fueron los maridos e hijos de las protagonistas, como pusilánimes personajes secundarios (y culpables de sus traumas), desmitificando con ello los importantes roles que ostentaban en la historia oficial. Es decir, la autora revierte la situación empoderando al sexo femenino en una evidente alineación con el movimiento feminista actual.

Todas ellas tienen en común una tragedia que pesa sobre sus conciencias. Las une el remordimiento. Pero los mitos son inmortales, no pueden morir, el limbo en el que se encuentran puede simbolizar el proceso de su transformación, de ahí que lo relacionen con la muerte (quizás su umbral) y la conciencia «cárcel de la conciencia» (p. 4), pues van a renacer. *Polifonía* no exculpa a sus protagonistas femeninas de sus crímenes, pero sí presenta una nueva interpretación de sus hechos. Conociendo el contexto de sus *hamartías* es más fácil asumir su nuevo *metabolé*: son víctimas de una tragedia, y no criminales a sangre fría: «Es el destino el que las ha llevado a un crimen en el que la culpabilidad se disuelve en la tragedia, en el que la cárcel es la conciencia de las cuatro heroínas» (Ragué-Arias, 2012: 728).

Penélope reescribe la historia y consigue la redención de Fedra, Clitemnestra y Medea, quienes han sido víctimas del *furor amoris* y —según su criterio— no merecen su perenne castigo interior. A su vez, ellas le hacen comprender que también ha cambiado, ya no es un sujeto abnegado y pasivo. Prueba de ello es que la túnica que bordaba es en realidad un sudario para Ulises (a quien ya no debe esperar, pues ha muerto para ella). La obra al completo es un *recusatio* —como tópico— de los valores y actitudes de los hombres. ¿Qué herramienta es necesaria para alcanzar ese nuevo estatus? El diálogo. Las diosas dialogan con los mitos masculinos, pero dicho diálogo no daría fruto de no ampararse en la memoria histórica. Si el diálogo es la herramienta, la memoria (la historia) es el elemento legitimador.

Bibliografía:

DE PACO SERRANO, Diana (¿?), “Polifonía”, *Seminario Multidisciplinario José Emilio González*: <http://smjegupr.net/wpcontent/uploads/2012/07/Polifon%C3%ADa.pdf>, [consulta: 31/12/2023].

RAGUÉ-ARIAS, María-José (2012), “Polifonía. Diana de Paco Serrano”, *UNED. Revista Signa*, 21, pp. 725-728.

Biografía del autor

José Antonio Olmedo López-Amor (Valencia, 1977) es escritor, docente, crítico literario y editor. Titulado en Audiovisuales. Graduado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas, por la Universidad de Valencia. Máster de Creación de Guiones Audiovisuales por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Máster en Investigación Avanzada en Humanidades (especialidad Estudios Hispánicos) por la Universidad de La Rioja (UNIRIOJA) y Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas, por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Doctorando de Humanidades y Comunicación, por la Universidad de Burgos. Docente de Formación Profesional para el Empleo (formador de formadores). Publica crítica literaria, artículos y entrevistas en prensa y en revistas como *Quimera*, *Turia*, *Revista de Estudios Extremeños* y la gaceta trimestral del haiku *Hojas en la acera*. Miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Codirector y cofundador de la revista literaria *Crátera*, así como cofundador de su sello, Crátera Editores. Miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Miembro de la Asociación de Escritoras y Escritores Extremeños (AEEX). Alumno de Vicente Haya en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Traductor al castellano de poetas portugueses contemporáneos. Codirector, cofundador y coeditor de *Crátera. Revista de Crítica y Poesía Contemporánea*, así como de coeditor y cofundador del sello editorial Crátera Editores, con el que también se editan poemarios. Es autor de catorce libros, dos de ellos, de haiku: *La soledad encendida* (2015) y *Nubes rojizas* (2019). Su blog, *Acrópolis de la palabra*, es leído en más de 100 países: <https://acropolisdelapalabra.wordpress.com/>