

N° 49 · 2023 · ISSN e 1853-6379
 DOI 10.14409/argos.2023.49.e0054
 (AADEC) Asociación Argentina de Estudios Clásicos
 Facultad de Humanidades y Ciencias / Universidad Nacional del Litoral

David Stuttard, *Looking at Ajax*, London, New York, Bloomsbury, 2019, x + 231 pp. ISBN 9781350072305.

MARLENE SOFÍA MÜLLER RODRÍGUEZ

Universidad Nacional del Sur
 marlenemuller989@gmail.com

La colección de ensayos que integra el presente volumen forma parte de la serie *Looking at...*, editada por Bloomsbury, que desde hace unos años comenzó a formular un repertorio académico de libros con una perspectiva crítica que busca armonizar diversos enfoques de los estudios clásicos de las obras trágicas de la Antigüedad. Este volumen no solo posee una rigurosidad académica indiscutible, sino que, a su vez, predomina una escritura ágil, alejada de un lenguaje encriptado, que permite su acceso a un público extendido. Es el resultado de un análisis multifacético de la tragedia sofoclea *Áyax*, en el que se consideran las repercusiones sociológicas, culturales y psicológicas de la obra en los espectadores, examinando su resonancia no solo en la audiencia griega del siglo V a. C., sino también su influencia en el teatro contemporáneo. Este libro cuenta con una introducción escrita por David Stuttard, doce ensayos de diversos autores (británicos, irlandeses y estadounidenses), cuyo contenido merece una descripción individual de cada uno; y una traducción final de la obra *Áyax*, a cargo del editor de este volumen.

Stuttard, en su capítulo preliminar, destaca el renacimiento que ha experimentado la tragedia griega *Áyax* en la primera década del siglo XXI, siendo este resurgimiento producto, en gran parte, de la importancia de esta obra como objeto de reflexión y apoyo de aquellos veteranos o civiles que habrían sufrido de TEPT (trastorno por estrés postraumático). Sin embargo, a pesar del énfasis inicial en esta temática y las expectativas que ello genera, el conjunto de ensayos aborda este tema tangencialmente y en una proporción no significativa para lo que el estudio se propone.

En los dos capítulos iniciales se indaga sobre la complejidad semiótica de la recepción de la obra trágica en la Antigüedad, impregnada no solo de una gran influencia de la épica, *Iliada* y *Odisea*, sino, además, atravesada por los paradigmas culturales y éticos de su época. En el primer capítulo, Stuttard señala varias de las apariciones de la figura de *Áyax* en obras realizadas por ceramistas tales como Exequias y Cleofrades, y las analiza en relación a cómo los elementos visuales presentes en las mismas configuran y representan la complejidad del semblante del héroe. Esto con el fin de demostrar que, si bien es indiscutible la

influencia de las obras épicas en el imaginario colectivo de la audiencia, la pintura también tuvo un rol fundamental en la obra de Sófocles y en el horizonte de expectativas de la audiencia. Laura Swift, por otro lado, indaga en la significación que tiene el verso ἀλλ' ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνηκέναι // τὸν εὐγενῆ χρή. Πάντ' ἀκίκοας λόγον “Un héroe tiene dos opciones vivir en la gloria o morir en la gloria” (S. Aj. 479-480). La autora reflexiona sobre la concepción contemporánea de las cualidades heroicas en relación con los valores clásicos de configuración de los retratos heroicos. Expone la manera en la que Sófocles toma el precedente homérico de la épica e impulsa, hasta el extremo, el comportamiento de excesivo orgullo de Áyax por sobre los intereses de quienes lo rodean. Esta marcada individualidad, focalizada en los aspectos negativos, generaría en la audiencia una meditación sobre la incompatibilidad de los valores comunitarios de la ideología democrática frente a este comportamiento. Además, produciría un cuestionamiento sobre el papel que poseen los individuos poderosos y cómo estos valores pueden convivir con la sociedad.

En los capítulos 3 y 4, se observa de qué modo las armas que acompañan al héroe aqueo no solo funcionan como herramientas de protección y defensa, sino que además son elementos alegóricos de su carácter. Sophie Mills explica que Áyax siempre fue conocido como el “escudo de los aqueos” y su armadura era descrita como inigualable en la protección que brindaba, un espejo del comportamiento protector y fuerte del héroe. Pero esto también implica efectos negativos, dado que esta dureza termina derivando en su falta de flexibilidad al punto que lo lleva a su propia muerte. Por otro lado, Rosie Wyles indaga en las múltiples facetas simbólicas que tiene la espada y cómo esta funciona como conductora de la obra; sin ella no existiría la masacre de las bestias, el efecto de crisis y la escena final de suicidio. Además, analiza de qué modo el simbolismo va cambiando, gradualmente, complejizándose. Al igual que otros autores en esta colección, Wyles indaga sobre la escenificación del suicidio y la recepción de esta escena por parte de la audiencia; pero no logra definir de qué llevaría adelante la representación, un aspecto que aún hoy continúa siendo objeto de permanente debate en relación con la obra.

Los capítulos 5, 6 y 7 vuelven sobre uno de los tópicos más actuales y examinan los aspectos emocionales de Áyax, desde los modos de demostrar el dolor, el acto del suicidio y sus implicancias en sus allegados, hasta la relación de impacto de la escena de muerte con los cultos misteriosos de la Antigüedad y el culto al héroe. Alyson Melzer, en el quinto capítulo, pone en foco la capacidad humana del lenguaje para expresar el dolor. La autora dialoga con las concepciones aristotélicas de *lógos* y *phoné* y comenta que hay expresiones que son mejor transmisibles mediante el lenguaje desarticulado. La incoherencia del trauma de Áyax solo puede ser vocalizada por un “*shattered language, nonverbal screams of existential horror by characters who are unable to put words to their suffering*” (p. 67). Además, establece un aporte sustancial sobre el desafío de la traducción para lograr transmitir el dolor y la vulnerabilidad emocional, vivida por el héroe, descrita en el texto original. En el capítulo 6, Robert Garland profundiza la temática del suicidio, describiendo las etapas que va experimentando el héroe y

las causas y consecuencias que esto conlleva. Al mismo tiempo, indaga en los posibles modos performativos de representación del suicidio. El crítico señala que este acto podría haber sido llevado a cabo en el escenario frente a los espectadores o que el actor que interpretaba a Áyax podría haber salido de escena mediante una *skené*. Sin embargo, aunque el capítulo sea correctamente ilustrativo, no llega a una conclusión exacta que nos permita conocer de qué modo se llevaba a cabo.

Los capítulos 8 y 9 tienen como eje principal la figura de Tecmesa. Hanna Roissman describe la importancia que tiene la concubina-esclava de Áyax como personaje secundario de este drama, examinando cómo va evolucionando su figura desde un rol confrontativo hacia una mujer pasiva que se sitúa en silencio frente al cuerpo sin vida de su esposo. La autora destaca la complejidad del vínculo entre los protagonistas y cómo la construcción del mismo afecta en el accionar de Tecmesa. Por otra parte, Stephen Esposito demuestra la capacidad catártica de la obra sofoclea a través de las escenas posteriores al suicidio del héroe, explicando que “*As Tecmessa grieves, so we grieve; indeed because she grieves we can grieve*” (p. 125). Si bien una parte considerable de los estudios subrayan la pasividad del lamento de Tecmesa, Esposito enfatiza al silencio del lamento como una fuerza mucho mayor a lo que las palabras podrían transmitir.

Al final del volumen, Carmel McCallum- Barry focaliza su estudio, como lo hace Laura Swift unos capítulos atrás, en los estándares de comportamientos heroicos que siguen los personajes de la obra y cómo la sociedad democrática ateniense observa dichas conductas. La autora contrasta los atributos que se le otorgan a Áyax, Menelao, Agamenón (ligados a un tipo de modelo de héroe ya no vigente) frente a los concedidos al coro y a Odiseo; explicando que “*the old ideals based on birth which equated ‘good’ with ‘noble’ could no longer hold for every citizen; some adjustments were necessary*” (p. 140). El carácter orgulloso y desmesurado solo traía aparejado consecuencias negativas para la comunidad, mientras que la moderación, *sóphron*, es la clave para la construcción de un hombre y ciudadano “bueno”. Esta oposición de valores en la obra animaría a la audiencia a reflexionar sobre los valores tradicionales a seguir en un estado democrático. En el capítulo 11, Brad Levvet se centra, principalmente, en la figura de Odiseo, buscando explicar por qué este actúa cómo actúa. El crítico examina que el comportamiento ético excepcional de Odiseo frente a la *manía* de Áyax se debe a la naturaleza metateatral de su respuesta, debido a que Atenea hace a Odiseo un espectador de todo lo que está ocurriendo. Esta escena, según Levvet, posee un potencial de aprendizaje para los espectadores ya que, si seguimos esta hipótesis, la respuesta empática de Odiseo frente al sufrimiento de Áyax permite que la audiencia “*can react and learn from their reactions to tragic drama*” (p. 149).

En el último capítulo, Emma Cole examina el potencial terapéutico que tiene la tragedia *Áyax* para mediar la experiencia traumática y el TEPT (trastorno de estrés post traumático). Aunque son muy diversas las posturas sobre la presencia de esta condición psicológica en la Antigüedad y no se ha llegado a un consenso respecto a esto, sí es destacable el valor rehabilitador que distintas expresiones artísticas derivadas de la obra original sofoclea han alcanzado en la actualidad.

Este ensayo explora tres ejemplos contemporáneos de esto: *Our Ajax* (2013) de Timberlake Wertenbaker, el proyecto *Theatre of War* de Outside the Wire (2008-presente) y las *performances* de *Aquila Theatre*. Dichas producciones han logrado efectos reparadores en las víctimas de guerra, tanto veteranos y civiles como sus círculos familiares, consiguiendo desestigmatizar las problemáticas mentales.

Ájax ha sido blanco de numerosos estudios a lo largo de más de dos milenios, este volumen de *Looking at...* se suma a la colección de textos críticos que giran en torno a esta obra y lo hace de una manera atractiva para los lectores, ya sean aficionados a los estudios clásicos, académicos o estudiantes. David Stuttard logra reunir en este volumen una mirada renovadora de temáticas ya abordadas con anterioridad. Si bien hay un único capítulo que logra indagar en las representaciones contemporáneas de la obra y su relación con el TEPT, este abre una puerta interesante para que se puedan seguir realizando abordajes interdisciplinarios entre las obras trágicas y la psicología en la actualidad.