

Martin M. WINKLER (ed.), *Return to Troy. New Essays on the Hollywood Epic*, Leiden-Boston, Brill, 2015, X + 284 páginas, ISBN 978-90-04-29276-5

SARA PALERMO

Universidad Autónoma de Madrid

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3396-7528>

sara.palermo@uam.es

DOI: <https://doi.org/10.24197/mrfc.0.2019.267-271>

La película *Troy* (2004) de Wolfgang Petersen, inspirada en la *Ilíada* de Homero, ha sido objeto de numerosos estudios, desde distintas perspectivas. Poco después de su estreno en las salas, Martin M. Winkler editó ya un volumen¹, con el que propuso una profunda reflexión sobre la película, frente a todas las críticas que fue recibiendo; esto es, en ese primer libro, Winkler rebatía el extendido prejuicio, sobre todo en el ámbito académico, que considera la obra como una destrucción cinematográfica de la sacralidad del texto homérico.

La necesidad de un nuevo volumen, objeto de esta reseña, es aclarada por el editor en su introducción, “*Troy Revisited*” (pp. 1-15). Tras unas breves notas de presentación de los autores de las contribuciones, Winkler explica que esta nueva publicación encuentra su razón de ser en la necesidad de actualizar los estudios presentados en el volumen anterior: por un lado, el estreno de productos cinematográficos como *300* (Zack Snyder, 2007), *The Last Legion* (Doug Lefler, 2007), *Centurion* (Neil Marshall, 2010), *Immortals* (Tarsem Singh, 2011), etc., había supuesto un inevitable diálogo con *Troy*; y, por otro, la publicación de *Troy. The Director’s Cut* (2007), había presentado algunas novedades que exigían una valoración diferente de la obra. Esta versión, concebida para el consumo doméstico, representa con más exactitud el ideal que Petersen quiso producir en 2004, con contenidos y escenas que reflejan su visión personal de la obra (pp. 7-9).

La nueva versión de la película no ha suscitado el mismo revuelo que su original, como quizá era de esperar por su naturaleza de producto destinado a un consumo privado. Las novedades introducidas, sin embargo, son merecedoras de la atención no solo de los críticos cinematográficos sino también del mundo académico; por esta razón, consideramos el presente libro un complemento necesario a todos los anteriores estudios.

Tras la introducción, componen el volumen diez contribuciones de temáticas y perspectivas muy variadas. Las primeras dos aportaciones se alejan, como se verá,

¹ Martin M. WINKLER (ed.) (2007), *Troy: From Homer’s Iliad to Hollywood Epic*, Malden, MA, Blackwell.

del carácter puramente académico en que se enmarca el resto de los ensayos; le siguen unos trabajos de tono más bien general sobre la película y su relación con la tradición épica homérica, otros dedicados a determinados personajes y, por último, dos ensayos que sitúan el producto en un contexto cultural y artístico más amplio. Cierra las contribuciones una coda a cargo del editor. La extensión de los trabajos es muy variada, aunque bastante equilibrada; la única excepción se da en el caso del capítulo quinto, escrito por el editor, cuya extensión supera con creces el resto de las aportaciones.

La primera contribución, “Wolfgang Petersen on Homer and *Troy*” (pp. 16-26) es la versión editada por Winkler de una entrevista con el director, que pretende servir de complemento a sus numerosísimas declaraciones a lo largo de más de un decenio de éxito de su película (p. 16). Se abordan diferentes temas, que van desde la importancia de la formación clásica de Petersen en Alemania a la posibilidad de una secuela de *Troy*, inspirada en la *Odisea* o la *Eneida*. Muy interesante resulta la declaración del director acerca de otros productos anteriores, cercanos en contenidos a su película, que Petersen afirma no haber querido ver, para no dejarse influir (p. 19).

El segundo capítulo “Live from *Troy*: Embedded in the Trojan War” (pp. 27-48) es un reportaje desde el set de la película firmado por Daniel Petersen, hijo del director y su asistente personal. Junto con la entrevista anterior, constituyen las dos aportaciones al manual que se alejan de lo puramente académico. Le acompaña un apartado titulado “Photographs: Behind the Scenes of *Troy*” (pp. 49-64), con fotos exclusivas de los distintos escenarios.

Estas dos aportaciones, que sirven como prolegómeno a los estudios de corte más propiamente filológico que le siguen, enriquecen el volumen de manera muy notoria. La conversación con los creadores permite un acercamiento a su proceso de construcción desde la perspectiva de quienes lo han ideado, ampliando y enriqueciendo el abanico de reflexiones posibles.

El tono de las contribuciones cambia con “In the Footsteps of Homeric Narrative: Anachronism and Other Supposed Mistakes in *Troy*”, a cargo de Eleonora Cavallini (pp. 65-85). Como el propio título da a entender, este capítulo pasa revista a los supuestos errores de la película en constante comparación con el texto de la *Ilíada*. Sin embargo, el procedimiento no es el esperable, pues Cavallini justifica cualquier traición al texto original, el orden de los acontecimientos, los espacios arquitectónicos, la psicología y aspecto de los héroes, etc., identificándolos como algo ya presente en los textos homéricos o perteneciente al ciclo épico (p. 69). Allí donde esta explicación no resulta satisfactoria, Cavallini echa mano de las licencias de los cineastas y de las influencias que estos hayan podido recibir por parte de toda la tradición post-homérica, literaria, pictórica o cinematográfica. A partir de estas consideraciones, lo que la película plantea, pues, es una recreación de la tradición de la *Ilíada*, no del texto en sí mismo.

En la misma línea se desarrollan las reflexiones de Wolfgang Kofler y Florian Schaffenrath en “Petersen’s Epic Technique: *Troy* and Its Homeric Model” (pp. 86-107). Las consideraciones de los dos estudiosos están orientadas a averiguar en qué medida *Troy* está inspirada en la *Ilíada*, así como qué técnicas narrativas ha usado el director para “traducir” el texto clásico al medio cinematográfico. De tal manera, los autores de este ensayo buscan cierta “familiaridad” entre el texto homérico y la película de Petersen (p. 106), no solo en el contenido sino también en la forma. Se aporta el ejemplo de la transposición visual de los epítetos, como “Aquiles de pies ligeros”, que se plasma en los rápidos movimientos de Brad Pitt. Semejante cariz tienen las observaciones acerca de Odiseo, el *polymêkhanos* (p. 97), cuya astucia se subraya en una nueva escena incluida en el *Director’s Cut*. Por vez primera desde la introducción de Winkler, nos encontramos con unas consideraciones específicas sobre los nuevos elementos del montaje del director, que hasta esta contribución no había recibido atención particular.

El editor del volumen firma también el siguiente capítulo, “*Troy* and the Cinematic Afterlife of Homeric Gods” (pp. 108-164). Se trata con diferencia de la más extensa de las contribuciones, hecho que el autor justifica en su introducción por la relevancia del tema (p. 14), es decir, la ausencia de los dioses en la película de Petersen, uno de los aspectos más criticados por los clasicistas desde su estreno. La consideración que sirve como punto de partida son las palabras del director sobre esta cuestión: su intención siempre fue la de acercarse lo más posible a la realidad de la época de la guerra de Troya, usando la *Ilíada* como inspiración, pero sin olvidar que fue compuesta unos centenares de años después de los acontecimientos históricos, imaginando una época en la que los hombres percibían a los dioses como ideas y principios-guía en sus mentes (p. 18). Winkler empieza proponiendo un paralelismo con la novela italiana *Il disprezzo* (1954) de Alberto Moravia (y su adaptación cinematográfica homónima, realizada por Jean-Luc Godard en 1963) y con la película *Ulyses* (1963), dirigida por Mario Camerini; esta relación permite al autor introducir posibles justificaciones para la ausencia de los dioses, como el esfuerzo económico de producción que su presencia en escena comportaría, o las dificultades del público, no familiarizado con el panteón griego, a la hora de identificar a cada divinidad.

Con esta aportación, en resumen, Winkler intenta justificar la ausencia de los dioses en la película de Petersen recurriendo a argumentos que abarcan desde lo filosófico a lo puramente económico, echando mano a una ejemplificación procedente del texto homérico y de la producción artística posterior inspirada en la misma temática. Los argumentos resultan convincentes, aunque las excesivas digresiones literarias y la extensión del ensayo oscurecen en parte su eficacia.

A partir del siguiente capítulo, comienza una serie de contribuciones dedicadas a algunos de los personajes de la película. La primera de ellas es la de Horst-Dieter Blume, “Achilles and Patroclus in *Troy*” (pp. 165-179), un título estudiadamente genérico. Lo esperable sería encontrar una reflexión sobre la representación de la

relación entre estos dos personajes, tan solo esbozada al final, tras un repaso de la tradición mitológica de ambos, no representada en *Troy*. Esta relación ha sido uno de los aspectos más discutidos de toda la tradición homérica e incluso de *Troy*; como tal, habría merecido una mayor atención en este ensayo, ya que se hace una rápida referencia a la posibilidad de un lazo sentimental amoroso entre los dos como “tema comprensiblemente evitado” por Petersen y Benioff (p. 179), pero no se aclara esta afirmación ni se ahonda en la reflexión sobre esta posibilidad. Blume, como los creadores, esquivo el tema, a pesar de ofrecer una completa y pertinente bibliografía sobre la cuestión (pp. 178-179).

A continuación, Bruce Loudon presenta su aportación “*Odysseus in Troy*” (pp. 180-190), cuyo punto de partida es que la representación de Odiseo en la película es marcadamente homérica, aunque no tiene que ver solo con su caracterización en la *Ilíada*. Aprovechando las nuevas escenas protagonizadas por Odiseo del *Director’s Cut*, Loudon hace hincapié en la función de este personaje dentro de las dinámicas de los acontecimientos, coincidentes tanto en el ciclo épico como en la película de Petersen; la única “falta” en esta representación, según el autor, sería la reconstrucción de la relación entre Odiseo y Aquiles, que en las fuentes no resulta tan cercana como se describe en *Troy*.

El siguiente capítulo es el último dedicado en exclusiva a un personaje: Barbara P. Weinlich presenta una muy interesante aportación titulada “*A New Briseis in Troy*” (pp. 191-202). En este ensayo se lleva a cabo un análisis del personaje de tratamiento más novedoso en el *Director’s Cut*. Como subraya Weinlich, la nueva Briseida pasa de ser simplemente la esclava de la que se enamora Aquiles a tener un papel activo y crítico hacia ciertos temas como la violencia o la religión. Estas nuevas consideraciones se reflejan también en las técnicas cinematográficas usadas, como planos de cuerpo entero, que ayudan a percibir el novedoso empoderamiento de esta mujer (p. 191). El riesgo de la aplicación de categorías modernas, como el feminismo, a una obra épica clásica es muy alto, pero Weinlich se mueve con destreza, dando lugar a consideraciones muy oportunas e interesantes sobre el tema.

Los dos últimos capítulos analizan la película dentro de un contexto más amplio. La primera de ellas, a cargo de Antonio M. Martín Rodríguez, es “*The Fall of Troy: Intertextual Presences in Wolfgang Petersen’s Film*” (pp. 203-223), en la que el autor aborda un análisis intertextual de la escena final de la caída de Troya. Martín Rodríguez presenta, en primer lugar, unas breves y muy útiles pinceladas sobre el marco teórico propio de los estudios de Tradición clásica, algo que habría sido de mucha ayuda para el lector al comienzo del libro, y ofrece también interesantes reflexiones en torno al contraste entre cultura de masas y alta cultura (pp. 203-207). En estas dos vertientes el estudioso busca en las siguientes páginas posibles conexiones intertextuales, por un lado, con una fuente culta como el libro II de la *Eneida* de Virgilio y, por otro, con subtextos visuales procedentes de otros productos cinematográficos, que pueden ser conscientes o no.

El capítulo décimo, firmado por Jon Solomon, “Homer’s *Iliad* in Popular Culture: The Roads to Troy” (pp. 224-254), sirve para ejemplificar las conclusiones a las que el autor había llegado en anteriores publicaciones², a saber, que toda tradición comúnmente asociada a la *Ilíada* procede en realidad de otras fuentes antiguas relacionadas con el ciclo épico homérico, *Cantos Ciprios* y *Pequeña Ilíada* entre otros. A partir de este presupuesto, Solomon realiza un detallado recorrido en las representaciones de los acontecimientos de la Guerra de Troya a partir de 1871, fecha del hallazgo de los restos de esta ciudad por parte del arqueólogo Heinrich Schliemann, hecho que, según Salomon, privó al relato de la *Ilíada* de parte de su carácter mitológico, haciéndolo más “real” (p. 233).

Cierra las contribuciones un anexo del editor, “On Cinematic Tributes to Homer and the *Iliad*” (pp. 255-264), donde Winkler presenta ejemplos de lo que llama *Posthomeric Cinematographica* (p. 263). El volumen termina con el listado de referencias bibliográficas de todos los capítulos y un índice muy útil de obras cinematográficas o televisivas, seguido por otro índice de temas y conceptos.

En su conjunto, el compendio habría podido recibir una estructura más clara, quizá con la introducción de unas indicaciones teóricas orientativas previas, que encontramos tan solo en los capítulos noveno y décimo. Habría sido quizás deseable, además, conceder mayor espacio a contribuciones como las de Louden y Weinlich, por ser las más novedosas y enfocadas al *Director’s Cut* como verdadero objeto del estudio. Con todo, como ya se ha señalado al comienzo de esta reseña, este volumen sigue la senda de otra publicación previa, ampliándola, enriqueciéndola y ofreciendo nuevas reflexiones. Sin lugar a duda, se trata de un texto muy útil para quien quiera profundizar en *Troy*, con referencia a temáticas o personajes específicos del mundo clásico, especialmente desde la perspectiva de disciplinas como la Tradición y la Recepción Clásica.

² Jon SALOMON (2007), “The Vacillations of the Trojan Myth: Popularization & Classicization, Variation & Codification”, *The International Journal of the Classical Tradition* 14, 482-534.