

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente

Convocatoria 2014

Nº de proyecto: 187

Título del proyecto

VIVIR Y RECREAR EL MUNDO GRIEGO (5ª parte)

Nombre del responsable del proyecto

Alicia ESTEBAN SANTOS

Centro

Facultad de FILOLOGÍA

Departamento

Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

--Este proyecto pretende aportar una importante contribución al conocimiento de diversas disciplinas concretas de nuestros programas de estudios, especialmente las referentes a Mitología, Teatro, Literatura, Iconografía, Pervivencia de los motivos clásicos y todo lo relacionado con los temas homéricos (que abarca además perspectiva filológica, arqueológica, histórica, filosófica).

-- Atender a las motivaciones de cada alumno para lograr que acceda a dicho conocimiento de una manera viva, con su participación totalmente activa y personal.

-- Atender al desarrollo de las capacidades del alumno y de su propia creatividad.

--Atender a su formación ética.

--Combinar la teoría y la práctica: conferencias, explicaciones, exposiciones y, por otro lado, montaje por parte de todos –profesores y alumnos- de una obra dramática que recrea numerosos aspectos de la cultura objeto de los estudios teóricos.

--Lograr colaboración estrecha entre profesores y alumnos

--Difundir esos conocimientos y esa plasmación en vivo del mundo mitológico y cultural también entre otros asistentes, espectadores pasivos, no sólo alumnos y profesores de nuestra Universidad sino también otro público diverso, ya que son actividades abiertas, tanto la práctica como la teórica.

---También se espera generar materiales didácticos:

-Fotografías y video de la obra de teatro

-Power points para futuras proyecciones

-Archivos con estudio y explicación de los temas y de los personajes, con selección de textos literarios de las obras griegas tratadas.

-Repertorios de imágenes de iconografía griega de los personajes de la obra teatral, con datos y comentario, e información sobre las fuentes literarias pertinentes (concebidos en un principio para que sirvan a los actores respectivos como fuente de inspiración para su interpretación y, a la par, como materia de aprendizaje para ellos y otros alumnos).

-Materiales escritos para entregar fotocopias a los participantes en el teatro y a los alumnos de las Jornadas: cuadros sinópticos o resúmenes de los temas, relación de las fuentes literarias, selección de las imágenes más representativas, cuadros genealógicos, mapas, etc.

Todo esto puede servir de apoyo en las clases regladas (de mitología, de teatro, de literatura o de iconografía, principalmente), en lecciones o cursos no reglados, en conferencias.

Parte de ese material puede ser utilizado en publicaciones didácticas, como con respecto a las obras de teatro.

-Material para posibles exposiciones: objetos artesanales -procedentes de la escenografía- en reproducción de los antiguos: armas, atributos característicos de cada dios, otros utensilios (domésticos, por ejemplo), adornos (joyas, etc.), trajes y otros diversos objetos; fotografías y textos explicativos.

2. Objetivos alcanzados

Con este Proyecto se intentaba continuar un curso más una actividad que venimos desarrollando ininterrumpidamente durante 12 años, y que tiene una doble vertiente, didáctica y artística, en conjunción. Y, en efecto, se ha logrado muy satisfactoriamente. En lo referente al aspecto artístico, con nuestro grupo de teatro especializado en montajes de tema mitológico, Homérica, hemos representado una nueva obra escrita ex profeso para la ocasión y participado —como cada año desde el curso 2002-3— en el certamen de teatro de la UCM. Además, representamos otras obritas breves (“farsas mitológicas”) también escritas ex profeso.

Esa labor artística, teatral, se ha combinado y complementado con otra docente e investigadora (igual que en los cursos anteriores) pues paralelamente a las representaciones se organizó un ciclo de conferencias impartidas por profesores especialistas en distintas áreas (profesores de diferentes Departamentos y Universidades, así como de otras instituciones): las Jornadas Homéricas en su undécima edición, dedicadas al estudio de los temas homéricos, desde las diversas perspectivas que abarcan (mitológica, literaria, filológica, iconográfica, arqueológica, histórica, filosófica, pervivencia).

Tanto las actividades teatral como las conferencias contaron con un muy nutrido público (en gran parte alumnos y profesores de la UCM, así como de otros ámbitos) y por la participación respectiva en ellas consiguieron los alumnos UCM créditos como actividades formativas.

Con ambas actividades contribuimos al conocimiento de diversas disciplinas concretas de nuestros programas de estudios, especialmente las referentes a Mitología, Teatro, Literatura, Iconografía, Pervivencia de los temas clásicos y todo lo relacionado con el mundo homérico, en un amplio enfoque, como indicamos.

Más en concreto:

--La obra teatral —de manera muy didáctica— combinaba la comedia aristofánica (su contexto paródico y de vida cotidiana) con la tragedia, al presentar como personajes principales a tres heroínas de tragedia que, con la ayuda de sus poetas respectivos (Esquilo, Sófocles y Eurípides), reproducen parte de las obras de que son protagonistas, intentando resolver cada una su grave problema con respecto al esposo traidor. Se presentaron mitos diversos de contenidos profundos e interés humano y, a la vez, el humor y la frescura de personajes reales con actitudes y conflictos de siempre. De modo que la obra no sólo proporcionó una información cultural, sino que también (al igual que ha ocurrido en nuestras obras anteriores) se prestó a hacer reflexionar —a participantes y a espectadores— sobre la vida, la sociedad, los sentimientos y las relaciones humanas de todo tipo. Se pudo acceder al conocimiento de una manera viva, con participación activa y personal.

Por otra parte, se procuró el desarrollo de la propia creatividad de cada miembro del grupo, de sus capacidades artísticas y técnicas.

--Se logró combinar la práctica con la teoría, un año más, por medio de las conferencias, explicaciones y material desarrollado.

--Se logró colaboración estrecha entre profesores y alumnos, especialmente en los montajes teatrales.

Así pues, se ha ofrecido al alumno —en especial al alumno implicado más activamente en el proyecto— una

nueva manera de aprender, trabajar y desarrollar sus habilidades e iniciativas. Y, por otro lado, se ha formado entre los profesores un grupo consolidado de estudio y de

trabajo multidisciplinar, en el que también los alumnos pueden tener participación activa de todo tipo.

---Por otra parte, se generaron materiales didácticos:

-Fotografías y video de la obra de teatro y de las farsas míticas.

-Power points para futuras proyecciones, como material empleado sobre todo en las conferencias.

-Archivos con estudio y explicación de los temas y de los personajes, con selección de textos

literarios de las obras griegas tratadas.

-Repertorios de imágenes de iconografía griega de los personajes de la obra teatral, con datos y comentario, e información sobre las fuentes literarias pertinentes.

- Cuadros sinópticos y resúmenes de algunas conferencias.

3. Metodología empleada en el proyecto

El Proyecto ha constado de una parte práctica y otra teórica:

----La parte práctica consistió ante todo en el montaje de una obra dramática, que fue compuesta ex profeso, tras haber sido elegido un tema mitológico adecuado, como cada año, con variaciones importantes e innovaciones con respecto a los anteriores, tanto en la temática como en los elementos formales.

-A principio de curso los profesores organizadores del montaje elegimos entre los alumnos miembros del grupo teatral los papeles y funciones de acuerdo con sus respectivas personalidades y capacidades.

-Se procedió desde ese momento hasta la fecha de las representaciones a ensayos periódicos

(al menos una vez por semana), que se intensificaron en la proximidad del espectáculo.

-Los profesores elaboramos material de información para los alumnos sobre los mitos tratados

en la obra; sobre los personajes en esta historia y en otras referentes a él; sobre las fuentes

literarias clásicas de tales mitos; sobre su iconografía; sobre el teatro griego, en su estructuración, contenido, autores.

-Los profesores y alumnos encargados fuimos preparando los distintos elementos de escenografía y de vestuario y planificando los efectos de luz y sonido. Llegado el momento, se procedió al traslado y montaje en el escenario para la representación.

-Diseñamos y compusimos los carteles para difundir la actividad al público, así como los programas para repartirlos en los días de los montajes.

-Como cierre de todas las actividades realizamos la que llamamos "Encuentros mitológicos en nuestro

jardín", con breves representaciones teatrales (farsas míticas), lectura de poemas, canciones y tertulia, acerca de cuestiones de tema mitológico, en que son los alumnos quienes llevan la principal iniciativa.

----Respecto a la parte teórica, consistente en unas Jornadas científicas sobre temas homéricos:

-Los profesores organizadores de las Jornadas invitamos a profesores especialistas en distintas áreas, algunos de los cuales son participantes habituales y otros se incorporaron por primera vez.

En ocasiones se invita también a alumnos de Doctorado o de último curso, como sucedió este año y también el pasado (miembros en algunos casos del grupo de teatro), de manera que asimismo en la parte teórica puedan acceder los alumnos a la colaboración activa.

-Diseñamos, compusimos y difundimos los carteles, los programas y los certificados.

-Celebramos el ciclo de conferencias durante 8 sesiones de unas 3 horas.

-Entregamos certificados de participación a los conferenciantes y de asistencia a los alumnos y corregimos sus trabajos

4. Recursos humanos

Nuestro grupo de trabajo ha estado compuesto por distintos tipos de participantes activos. Por un lado, profesores (unos vinculados a la Complutense y otros como colaboradores externos): de Filología Griega, o, sobre todo, de Historia e Historia del Arte. Siendo además especialistas en distintos temas -también dentro de su diferente titulación-, cada uno ha ofrecido su aportación y enfoque particular, en gran riqueza y variedad de contenidos. Por otro lado, los actores y técnicos de la compañía teatral.

PROFESORES DE LA UCM:

-- Alicia Esteban Santos, especialista en literatura homérica, mitología, teatro griego (y su actualización didáctica) e iconografía: Se ocupó de la dramaturgia y la realización de la obra principal; preparación de parte del material de información; organización (dirección) de las Jornadas homéricas; impartición de una conferencia.

-- Mercedes López Salvá, especialista en religión y mitología: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; organización de las Jornadas homéricas.

-- ELSA GARCÍA NOVO, especialista en teatro griego: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; asesoramiento respecto a la puesta en escena; organización de las Jornadas homéricas; impartición de una conferencia.

-- MARÍA ISABEL CONDE MORENO, especialista en didáctica, en mitología y teatro griego: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; asesoramiento respecto a la puesta en escena. Se ocupó, además, de la dramaturgia y la realización de las obras breves ("Farsas mitológicas").

-- MERCEDES AGUIRRE CASTRO, especialista en mitología, iconografía y actualización didáctica de la mitología y el teatro griego: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; asesoramiento respecto a la puesta en escena.

COLABORADORES EXTERNOS:

PILAR GONZÁLEZ SERRANO (profesora jubilada de la UCM, Dpto CC. Y TT. Historiográficas y Arqueología), especialista en iconografía, arte e historia antigua: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; organización de las Jornadas homéricas; impartición de una conferencia.

ASSELA ALAMILLO SANZ (catedrática de EE.SS. de griego), especialista en mitología, iconografía y temas homéricos: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; organización de las Jornadas homéricas.

CRISTINA DELGADO LINACERO (Dra. Dpto CC. Y TT. Historiográficas y Arqueología UCM, Colaboradora honorífica Dpto de Filología Griega), especialista en historia antigua e iconografía: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; organización (como secretaria) de las Jornadas homéricas.

JULIA BLANCO MARTÍNEZ (catedrática de EE.SS. de Historia y de Arte. Doctoranda Dpto. CCTT Historiográficas y Arqueología UCM), especialista en arte e historia antigua: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; organización de las Jornadas homéricas; impartición de una conferencia.

ALEJANDRO CANTARERO DE SALAZAR (Máster Dpto. Filología Española II UCM. BES-2013-062592 UCM), especialista en literatura española y en la proyección en ella de los motivos clásicos: Se ocupó de la preparación de parte del material de información; organización (como secretario) de las Jornadas homéricas; impartición de una conferencia en ellas.

JAVIER PÉREZ ESTEBAN (profesor Tutor de la UNED), especialista en informática y aspectos técnicos y con experiencia en la formación docente: Proporcionó ayuda técnica e informática.

A todos estos profesores hay que añadir el grupo de participantes en el teatro, que son en gran parte alumnos de la UCM (en especial, de las Facultades de Humanidades: Filología –de Clásicas principalmente- , de Filosofía y de Geografía e Historia):

--ACTORES, ARTESANOS Y TÉCNICOS DEL GRUPO TEATRAL

Aitor Aguado Martín, Álvaro Torres Flórez-Estrada, Ana Domínguez Ruiz, Ana Estebanz Peres, Andrea Martínez Celis, Andrea Rodrigo Salcedo, Carlos Pacheco Asperilla, David Valbuena López, Fernando Malta Avis, Javier Pérez Esteban, Macarena Calderón Sánchez, Miguel Trigo Narbona, Noelia Sánchez Martín, Pablo Amich Alemany, Paloma Fernández Tomás, Patricia López Fernández, Paula Calderón Sánchez, Susana Ibáñez Molina, Valentina Mallagray Hernández.

5. Desarrollo de las actividades

I. Actividades de investigación:

JORNADAS CIENTÍFICAS: “JORNADAS HOMÉRICAS”:

Se realizó en el primer cuatrimestre (dos sesiones en noviembre y diciembre) y en el segundo, a partir del 24 de febrero hasta el 21 de mayo, un ciclo de conferencias impartidas en la Facultad de Filología, a cargo de profesores especialistas en distintas áreas, tanto de nuestro Dpto. como de Latín y de otras Facultades, y con participación asimismo de profesores de otros ámbitos (entre ellos, un catedrático de la UNED). Las Jornadas Homéricas (actividad del Dpto. de Filología Griega de la UCM, en asociación con el Seminario de Iconografía Clásica) están dedicadas al mundo homérico, en estudio de los más variados aspectos: mitológico, literario, filológico, iconográfico, arqueológico, filosófico, pervivencia de los temas. Se fundaron en el año 2003 con motivo de la creación del grupo de teatro “Homérica” con el propósito de poner en conexión el espectáculo teatral con la labor didáctica y con la investigación. Se adjunta programa.

II. Actividades didácticas:

ENCUENTROS MITOLÓGICOS EN NUESTRO JARDÍN:

Los profesores del grupo junto con varios alumnos y otros participantes se reunieron el 21 de mayo para reanudar (en este curso por sexta vez) una serie periódica de “encuentros” en que se desarrollan actividades de teatro, música, poesía, en torno a una tertulia literaria: “Homenaje a Ártemis”, en el Jardín de Filología A (frente a la estatua de Diana).

Intervinieron varios miembros de nuestro grupo, así como participantes del teatro y otros alumnos diversos. Entre otros, especialmente:

Dª M. Isabel Conde Moreno (Prof.^a. Contratado Doctor del Dpto. de Filología Griega UCM) dirigiendo a un grupo de alumnos en la representación de dos “farsas mitológicas” de su propia creación.

Dª Pilar González Serrano (Prof.ª Titular de Arqueología UCM), con una explicación sobre la estatua de Diana y sobre su autora.

Dª Alicia Esteban Santos (Prof.ª Titular del Dpto. de Filología Griega UCM), presentando el acto y ayudando en el montaje de las farsas mitológicas.

D. Vicente Cristóbal López (Catedrático del Dpto. de Filología Latina UCM), recitando poemas de tema mitológico de su propia creación.

Dª Mª Dolores Castro Jiménez (Prof.^a. Titular del Dpto. de Filología Latina UCM) recitando poemas de tema mitológico.

Dª Mª Teresa Alonso Martín (Prof.^a. de EE.SS. de Latín), recitando poemas de tema mitológico de su propia creación.

Además, recitaron también poemas algunos alumnos.

Posteriormente se organizó una tertulia, en la que participaron los asistentes a la actividad. Se trataron en especial cuestiones mitológicas.

III. ACTIVIDADES TEATRALES:

29 y 30 de abril: Montaje de *Carta a tres esposas trágicas (Comedia al modo aristofánico)*, de Alicia Esteban Santos. Participación del Grupo “Homérica” en el XVIII Certamen de Teatro Universitario de la U.C.M

Descripción del Montaje:

La acción se desarrolla en una asamblea de esposas presidida por el dios Hermes bajo el mandato de Zeus. Se imita en cierta manera el estilo coloquial, desenfadado y disparatado de una comedia de Aristófanes, así como la temática de la utopía de mujeres reunidas en una asamblea oficial que celebran al modo de los hombres. Pero también se presentan —en metateatro, en uso paródico— escenas de tragedia, porque, junto a las mujeres corrientes, asisten tres heroínas míticas, protagonistas de sendas tragedias griegas: Clitemestra, Dejanira y Medea. Ellas (entre las otras categorías de esposas: “adúlteras”, “cornudas”, “agrias”, “dulces”, “feministas”) son “esposas asesinas”. Pero, debido su crimen al abandono del esposo, se sienten desdichadas, y más especialmente ahora, cuando reciben una carta de Helena —a la que todas esperan impacientes en la asamblea—, que les comunica que se ha escapado con el marido de una de las tres (idea inspirada en la película *Carta a tres esposas*, de Joseph L. Mankiewicz, 1949). A fin de averiguar qué esposo ha sido piden a los respectivos autores de sus tragedias (Esquilo, Sófocles y Eurípides) —por mediación de la propia autora de la comedia, presente entre los espectadores— que les hagan revivir sus respectivas historias, y, finalmente, que las reescriban y cambien para darles un final feliz.

Dioses, heroínas terribles, poetas históricos, mujeres de la vida cotidiana, el autor real, desfilan arriba y abajo del escenario y cruzan sus palabras y acciones, entre el chiste y el llanto, la broma y la pasión, el disparate, el anacronismo, la ficción, la fantasía y la viva realidad.

-Anexos (Observaciones)

Los gastos han sido cuantiosos (en especial en lo que concierne a los montajes teatrales); pero no hemos obtenido, al parecer, ninguna subvención del Vicerrectorado, por lo que han tenido que ser asumidos por los profesores participantes en el Proyecto.