

LOS OBJETOS ESCÉNICOS Y SU FUNCIONALIDAD EN *CABALLEROS* DE ARISTÓFANES

DEIDAMIA SOFÍA ZAMPERETTI MARTÍN

Universidad Nacional de La Plata

(Argentina)

RESUMEN

Nos proponemos estudiar, a partir de un análisis filológico-literario, la comedia *Caballeros* de Aristófanes, que se puso en escena y obtuvo el primer premio en las Leneas del año 424 a. C. La composición de esta obra es consecuencia directa de los acontecimientos ocurridos en Pilos durante el séptimo año de la Guerra del Peloponeso y resulta una sátira de carácter político en la cual constantemente se ataca a Cleón y se exponen abiertamente los vicios de la administración en Atenas. El objetivo de esta investigación es detectar e indagar los objetos presentes en el universo ficcional para dilucidar la funcionalidad de los mismos en relación con las distintas partes de la obra. Nos centraremos en aquellos que aparecen mencionados en el texto dramático atendiendo a los distintos sentidos que asumen a lo largo de la obra porque los consideramos elementos propulsores del desarrollo de la trama, caracterizadores de personajes, generadores de malos entendidos y poseedores de sentido simbólico.

ABSTRACT

We intend to study, from a philology-literary analysis, the comedy Aristophanes's *Knights*, which was staged and won the first prize at the

Lenaia 424 B.C. The composition of this work is a direct result of the events in Pylos during the seventh year of the Peloponnesian War and turns out to be a satire of a political nature in which Cleon is constantly attacked and the vices of the administration in Athens are openly exposed. The aim of this research is to detect and investigate the objects present in the fictional universe to elucidate their functionality in relation to the different parts of the comedy. We will focus on those that are mentioned in the dramatic text, paying attention to the various senses they assume throughout the comedy, because we consider them as elements for propelling the plot development, characterizing characters, generating misunderstandings and as bearers of symbolic meaning.

PALABRAS CLAVE:

Caballeros-Aristófanes-Objetos escénicos.

KEYWORDS:

Knights-Aristophanes-Scenic objects.

Nos proponemos estudiar, a partir de un análisis filológico-literario, la comedia *Caballeros* de Aristófanes, que se puso en escena y obtuvo el primer premio en las Leneas del año 424 a. C. La composición de esta obra es consecuencia directa de los acontecimientos ocurridos en Pilos durante el séptimo año de la Guerra del Peloponeso y resulta una sátira de carácter político en la cual constantemente se ataca a Cleón y se exponen abiertamente los vicios de la administración en Atenas.

El objetivo de esta investigación es detectar e indagar los objetos presentes en el universo ficcional para dilucidar la funcionalidad de los mismos en relación con las distintas partes de la obra. Nos centraremos en aquellos que aparecen mencionados en el texto dramático atendiendo a los distintos sentidos que asumen a lo largo de la obra porque los consideramos elementos propulsores del desarrollo de la trama, caracterizadores de personajes, generadores de malos entendidos y poseedores de sentido simbólico.

Tendremos en cuenta la aparición de los objetos escénicos siendo conscientes de la problemática que se nos presenta al no tener acceso a la materialidad viva del espectáculo. Es por esto que nuestro punto de partida será el discurso de los personajes para dilucidar aquellos objetos nombrados -materiales e inanimados- que serían susceptibles de una figuración escénica en una posible representación de la comedia. Excluiremos de nuestro análisis aquellos objetos evocados en el discurso pero extra-escénicos y aquellos otros que no podemos advertir porque no han quedado registrados en el texto dramático.¹

Hemos tomado en consideración la propuesta de Anne Ubersfeld quien sostiene que el espacio teatral está ocupado por una serie de elementos concretos cuya importancia, relativa, es variable. Estos elementos son: los cuerpos de los comediantes, los elementos de decorado y los accesorios.² En relación a esto, adherimos a Patrice Pavis quien propone suplantar el término “accesorio” por el de “objeto” ya que el primero -si bien hace referencia a aquello que puede ser manipulado por el actor- permanece demasiado ligado a la idea de ser una herramienta secundaria propia del personaje. “El objeto no solamente no es accesorio, sino que se sitúa además en el centro y en el corazón

¹ Pavis (2000: 177) sostiene que en un análisis del espectáculo se deben revisar todos los elementos de la representación que son materiales y existen concretamente en el escenario.

² Ubersfeld (1989).

de la representación, sugiriendo que subtiende el decorado, el actor y todos los valores plásticos del espectáculo”.³

Si bien realizar una clasificación de los objetos puede parecer una tarea difícil⁴ es posible intentar una tipología de éstos tal como aparecen en el texto dramático. Consideramos que los objetos pueden ser usados de forma ornamental, como ambientación escénica, o de modo funcional. Seguimos a Ubersfeld en su clasificación del objeto en “utilitario”, “referencial” (ya sea icónico, ya sea indicial) o “simbólico” para un primer acercamiento al análisis de la obra que nos compete; sin embargo, proponemos una taxonomía propia de acuerdo a la funcionalidad de los objetos específicamente en esta comedia.

En primer lugar, encontramos objetos que funcionan en estrecha vinculación a los acontecimientos e inciden fuertemente en la acción. Por un lado, hay objetos generadores/descadenantes que cumplen la función de contextualizar la situación y ser propulsores de la acción dramática. En el prólogo de *Caballeros*, aparecen una copa de vino y los oráculos de Paflagonio.

Demóstenes pide vino a su compañero Nicias, quien sale de escena y vuelve a entrar con una copa. Al beber su contenido provocará la borrachera inicial que servirá para interpretar los oráculos de un modo más relajado: Ἀλλ' ἐξένεγκε μοι ταχέως οἴνου χοῦν, τὸν νοῦν ἴν' ἄρδω καὶ λέγω τι δεξιόν. (vv. 95-96) [“pero traeme rápidamente una copa de vino para que reanime mi pensamiento y diga algo favorable”].⁵

Los oráculos son el segundo objeto que se nombra. También son incorporados a la escena por Nicias y logran un efecto preparatorio del ingreso de Paflagonio que se encuentra durmiendo.

Τοὺς χρησμοὺς ταχὺ
κλέψας ἔνεγκε τοῦ Παφλαγόνοιο ἔνδοθεν,

³ Pavis (2000: 190).

⁴ “Existen tantos criterios de clasificación como objetos mismos (...)” (Baudrillard, 1969: 1).

⁵ La traducción de todos los fragmentos griegos citados nos pertenece.

ἕως καθεύδει. (vv. 109-111)

“Entrá en la casa de Paflagonio mientras duerme y robale rápidamente los oráculos.”

La búsqueda de estos objetos conecta el espacio escénico con el interior. Es decir que, Paflagonio primeramente es presentado mediante la palabra en el discurso de ambos servidores; luego, se lo aproxima a escena anunciando que está “adentro” (ἔνδοθεν) y, finalmente, del mismo modo que la copa y los oráculos, Paflagonio se materializa. La escena de interpretación de los oráculos es lo que da pie a la contextualización de la situación (se realiza un *racconto* de los gobernantes anteriores) y permite hacer visible el conflicto/trama de la obra. Pone en funcionamiento la acción dramática imprimiendo de dinámica a la escena con el “ir y venir” de los personajes y adelanta el derrocamiento de Paflagonio.

Por otro lado, hay objetos que subvierten/revierten la situación inicial mediante el pasaje de manos de Paflagonio al Choricero.

Los dos anillos (el falso y el nuevo) son objetos centrales en la obra porque su posesión convierte al poseedor en tesorero de Demos y su presencia modifica la posición de los personajes. Hay un primer anillo que pasa de manos de Demos a Paflagonio (en un pasado evocado en el discurso de Demos) y otro que pasa de Paflagonio a Demos en el presente dramático. Demos le exige: καὶ νῦν ἀπόδος τὸν δακτύλιον, ὡς οὐκέτι ἐμοὶ ταμειύσεις. (vv. 947-948) [“y ahora dame el anillo porque ya no sos mi tesorero”].

Como Demos advierte que el anillo que Paflagonio le devuelve no es el auténtico le ofrece otro nuevo al Choricero. Este objeto que funciona como metáfora del poder, al cambiar de dueño revierte quién es la mano derecha de Demos, colocando al Choricero en el lugar que antes ocupaba Paflagonio. Es

interesante detenernos en la imagen que porta el anillo falso ya que no tiene la hoja de higuera que Demos esperaba, sino que el sello que lleva es un cuervo, símbolo de la codicia de Paflagonio, aludiendo de forma indirecta a Cleón: Οὐκ ἔσθ' ὅπως ὁ δακτύλιός ἐσθ' οὔτοσὶ οὐμός. Τὸ γοῦν σημεῖον ἕτερον φαίνεται. (vv. 951-952) ["No es posible que este sea mi anillo, me parece que el sello es diferente"].

Cuando Demos le da otro anillo a Choricero para convertirlo en su flamante tesorero le pide que tire lejos el que lleva el sello del cuervo.

Ἀπόφερ' ἐκποδῶν.
Οὐ τὸν ἐμὸν εἶχεν, ἀλλὰ τὸν Κλεωνύμου.
Παρ' ἐμοῦ δὲ τουτονὶ λαβῶν ταμίευέ μοι. (vv. 957-959)

"Tíralo lejos. No es el mío, es el de Cleónimo. Agarrando éste sé mi tesorero."

Del mismo modo, la corona es inicialmente posesión de Paflagonio y Demos le pide que se la quite y se la otorgue al Choricero. Este pedido lo realiza luego de inspeccionar las canastas y constatar que Paflagonio se quedó para sí una torta entera y sólo le ofreció una porción: κατάθου ταχέως τὸν στέφανον, ἵν' ἐγὼ τουτωὶ αὐτὸν περιθῶ. (vv. 1127-1128) ["Quitate rápidamente la corona para que la ciña éste"].

A causa de esto, se realiza la coronación del choricero como vencedor del certamen y Paflagonio se lamenta:

Ἦ στέφανε, χαίρων ἄπιθι, καὶ σ' ἄκων ἐγὼ
λείπω "σὲ δ' ἄλλος τις λαβῶν κεκτήσεται,
κλέπτης μὲν οὐκ ἄν μᾶλλον, εὐτυχῆς δ' ἴσως." (vv. 1250-1251)

"Chau corona. Yo te abandono forzado. Otro te va a poseer no más ladrón que yo pero igualmente afortunado."

Tanto el anillo como la corona conservan su naturaleza pero cambian de dueño y modifican el estatus de su poseedor.

En segundo lugar, hay objetos apéndices del vestuario que caracterizan a los personajes. Con el ingreso del Choricero ingresa también su tabla o especie de mesa con mercancías, es decir, los chorizos y embutidos. Esta tabla es una extensión del vestuario, un accesorio determinante e intensificador de la caracterización del personaje. Al mismo tiempo es índice la condición socio-económica del mismo: Ἴθι δὴ, κάθειλ' αὐτοῦ τοῦλεόν καὶ τοῦ θεοῦ τὸν χρησμὸν ἀναδίδαξον αὐτὸν ὡς ἔχει. (vv. 152-153) ["Vamos, agarrale la tabla y ponelo al tanto de qué le tiene el oráculo del dios"] y Ἄγε δὴ σὺ κατάθου πρῶτα τὰ σκεύη χαμαί (vv. 155-156) ["Vamos, dejá primero las mercancías en el suelo"].

Por otro lado, tanto Paflagonio como el Choricero parecen estar acompañados cada uno durante toda la obra de una cesta con alimentos de donde sacarán, hacia el final de la misma las ofrendas para Demos. Choricero propondrá muy hábilmente que Demos decida quién lo sirvió mejor y lo nombre vencedor luego de inspeccionar qué cosas quedaron sin ser otorgadas en sus respectivos canastos: τὴν ἐμὴν κίστην καὶ τὴν Παφλαγόνος (v. 1211) ["mi canasto y el de Paflagonio"].

En tercer lugar, hay objetos que adquieren nuevos sentidos. Se puede transformar, desviar o resemantizar la funcionalidad de un objeto alterando su uso habitual. Por ejemplo, la tabla del Choricero primero es accesorio caracterizador del personaje en el cual se apoyan los embutidos, luego pedestal provisorio para el inminente dirigente político desde donde observa sus futuros dominios; finalmente, mesa del banquete/soborno que se le ofrece a Demos para conseguir sus favores. A pesar de la resemantización, los elementos no pierden su significado primero.

Algunos objetos se convierten en generadores de malos entendidos o suscitan conflictos a partir de reinterpretaciones personales que se realizan de

los mismos. Por ejemplo, a la copa de vino Paflagonio la convierte en indicio de una posible conspiración: Τουτὶ τί δοῦν τὸ Χαλκιδικὸν ποτήριον; (v. 237) [¿Qué hace acá esta (copa) de Calcis?].

Por último, hay objetos que desfilan como ofrendas/sobornos para Demos. Pueden ser de dos tipos: concretos/materiales/presentes en la escena o evocados por medio del discurso. Como dijimos previamente, sólo nos detendremos en los primeros. Tendremos en cuenta como una variable para discernir la posible representación material de los mismos la presencia de pronombres demostrativos.

En el Segundo Agón (vv. 756-941), el Choricero le ofrece a Demos mejoras inmediatas en relación a su calidad de vida: un almohadón para que no se siente sobre la piedra y esté más cómodo, un par de zapatos (paradójicamente, quien trabaja el cuero, es decir, Paflagonio no se lo ha dado antes teniendo la posibilidad de hacerlo) y una túnica para protegerlo del frío.

Σὲ γάρ, ὅς Μήδοισι διεξιφίσω περὶ τῆς χώρας Μαραθῶνι,
καὶ νικήσας ἡμῖν μεγάλως ἐγγλωττοτυπεῖν παρέδωκας,
ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ φροντίζει σκληρῶς σε καθήμενον ὄτως,
οὐξ ὥσπερ ἐγὼ ῥαψάμενός σοι τουτὶ φέρω. (vv. 781-784)

“Pero vos, que en defensa de esta tierra desenvainaste la espada contra los persas y alcanzaste contra ellos la victoria grandemente, te sentás sobre estas piedras y no se le ocurre darte uno así como este (almohadón) que te traigo cosido por mis propias manos.”

Ἄλλ' ἐγὼ σοι
ζεῦχος πριάμενος ἐμβάδων τουτὶ φορεῖν δίδωμι. (vv. 871-872)

“En cambio yo, que te compré este par de zapatos, te los doy para que los uses.”

Τονδὶ δ' ὀρώων ἄνευ χιτῶνος ὄντα τηλικούτον
οὐπώποτ' ἀμφιμασχάλου τὸν Δῆμον ἠξίωσας
χειμῶνος ὄντος. ἄλλ' ἐγὼ σοι τουτονὶ δίδωμι. (vv. 881-883)

“Y, aunque ves que este anciano está sin túnica, en invierno, no lo hiciste merecedor a Pueblo de una de dos mangas. Pero yo te doy ésta.”

Frente a esto, Paflagonio ofrece como oferta superadora un manto de cuero: Ἀλλ' οὐχ ὑπερβαλεῖ με θωπείαις· ἐγὼ γὰρ αὐτὸν προσαμφίω τοδί (vv. 890-891) ["Sin embargo no me aventaja con adulaciones. Ciertamente yo te voy a cubrir con esto"].

Este manto de cuero es interpretado por el Choricero como un saco con el cual su contrincante intentará asfixiar a Demos; carga de un nuevo significado al objeto atravesándolo por su visión y sentimientos personales: καὶ τοῦτο γ' ἐπίτηδές σε περὶ ἡμπεσχ', ἵνα σ' ἀποπνίξῃ. (v. 893) ["te puso esto a propósito para asfixiarte"].

La serie de ofrecimientos continúa. Paflagonio tiende a hacer grandes promesas por medio de la palabra (tanto objetos concretos como inmateriales), mientras que el Choricero tiende a ofrecer pequeñas cosas materiales (más valorados por Demos que lo intangible de parte de Paflagonio). Paflagonio ofrece un buen salario, el rejuvenecimiento y su propia cabeza para que Demos se limpie los dedos después de sonarse la nariz. Choricero ofrece una crema para las úlceras de las piernas, cola de liebre para los ojos y también su propia cabeza para que Demos se limpie en ella.⁶

Sin embargo, si bien las promesas de Choricero son más materiales que las de su contrincante, la ausencia de pronombres demostrativos nos permite pensar que estos objetos podrían estar o no presentes en escena.

Un segundo momento de ofrecimientos a Demos ocurre en la Escena Yámbica (vv. 942-1263). Se interpretan oráculos y sueños donde Demos es

⁶ v. 905: μισθοῦ τρύβλιον ῥοφήσαι

v. 906: κυλίχνιον καὶ φάρμακον

v. 908: νέον ποιήσω

v. 909: κέρκον λαγῶ

v. 910: Ἀπομυξάμενος, ὦ Δῆμέ, μου πρὸς τὴν κεφαλὴν ἀποψῶ.

v. 911: Ἐμοῦ μὲν οὖν

beneficiado pero, sobre todo, se le ofrece comida. Por un lado, Paflagonio ofrece una silla, una tortita hecha con harina de Pilos, legumbres, un plato lleno de peces, una torta, otra con manteca y, finalmente, una liebre. En contrapartida, ante cada ofrecimiento de Paflagonio, el Choricero dará objetos que compiten a un mismo nivel siendo complementarios pero superadores de los que ofrece su contrincante. A la silla, le agrega la mesa “que ha traído muchísimo antes” (reassignándole un nuevo valor semántico de “regalo” y “mesa para el banquete” final a la tabla con la que entró a escena). También ofrece panecillos hechos por la diosa Minerva, una olla llena de salsa (para las legumbres que ofreció Paflagonio), carne cocida, un plato de tripas, intestinos, vino con agua (bebida para el banquete) y, finalmente, la misma liebre que se la ha arrebatado a Paflagonio por medio de un engaño.⁷

El manejo más creativo de los objetos lo encontramos en este episodio de sobornos. La comida aparece aquí como imagen de la corrupción política y, a su vez, estos ofrecimientos funcionan como propulsores de la acción porque

⁷ vv. 970-1: καὶ μὴν ἔνεγκ' αὐτοὺς ἰών, ἴν' οὐτοσί αὐτῶν ἀκούσῃ.

v. 971: καὶ σύ νυν φέρε.

v. 1101: κριθὰς

v. 1104: ἄλφιστα σκευασμένα

vv. 1105-6: μαζίσκας διαμεμαγμένας καὶ τοῦψον ὀπτόν.

v. 1164: δίφρον

v. 1165: τράπεζαν

vv. 1166-7: τήνδε μαζίσκην ἐκ Πύλου

v. 1168: μουσίλας μεμυστιλήμενας ὑπὸ τῆς θεοῦ.

v. 1171: ἔτνος πίσινον

v. 1174: χύτραν ζωμοῦ πλέαν

v. 1177: τέμαχος

vv. 1178-9: ἐκ ζωμοῦ κρέας καὶ χόλικος ἡνύστρου τε καὶ γαστροῦ τόμον.

v. 1181: τουτουὶ

v. 1183: ταδί

v. 1187: ἔχε καὶ πιεῖν κεκραμένον τρία καὶ δύο.

v. 1190: πλακοῦντος τόμον

v. 1191: ὄλον τόν πλακοῦντα

v. 1192 y 1199: λαγῶ

Paflagonio y Choricero, mediante los mismos, han servido la mesa y preparado el banquete final.

Como conclusión podemos sostener que es posible realizar una lectura de la comedia de Aristófanes focalizándonos en la presencia de los diversos objetos escénicos que funcionan como ejes estructuradores, núcleos sintetizadores y motores generadores de acción dramática.

En primer lugar, la copa de vino y los oráculos contextualizan la situación y sirven como excusa para presentar a dos de los protagonistas de la obra: Demos y Paflagonio. En segundo lugar, la tabla del Choricero toma diversos significados a lo largo de la obra y caracteriza al tercer personaje que se incorpora a la trama. Por otra parte, el almohadón, el par de zapatos, la túnica, el manto de cuero y la serie de ofrecimientos inmateriales que se le prometen a Demos son un primer intento de obtener sus favores por medio de sutiles sobornos enmascarados en una cuestión humanitaria. A continuación, los anillos se convierten en el centro de atención y hacen manifiesto un primer cambio de suerte de los personajes: Choricero pasa a ser el beneficiado por Demos y se le quita el poder a Paflagonio. Luego, en el segundo momento de ofrecimientos relativos a los ritos de comensalía, una sobreabundancia de elementos culinarios, objetos todos materiales y susceptibles de ser puestos en escena aparecen como imagen de la corrupción política. Y, por último, se coloca en el centro de la acción la corona, símbolo de poder, que al pasar de manos de Paflagonio a Choricero invierte completamente la suerte de los personajes. Paflagonio definitivamente ha perdido los favores de Demos y éste otorga el poder al Choricero coronándolo y, al mismo tiempo, coronando la obra.

BIBLIOGRAFÍA

BAUDRILLARD, J. (1969) *El sistema de los objetos*, México.

HALL, F.W. y GELDART, W.M. (1907) *Aristophanes. Aristophanes Comoediae*, vol. 1, Oxford.

PAVIS, P. (2000) *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*, Madrid.

UBERSFELD, A. (1989) *Semiótica teatral*, Madrid.