Asparkía. Investigació feminista 47, 2025, 1-3 - ISSNe: 2340-4795 - DOI: http://10.6035/asparkia.8724

***Teodora, Casandra, Irene Papas*, edición de Jaime Millás Covas, Ángela Monleón Cuesta y Alejandro García Valverde**

Editorial Primer Acto, 2024, 175 pp.

ISBN: 9788409633913

Este libro publica por primera vez en español los dos únicos textos teatrales que la gran actriz griega Irene Papas (1929-2022) dejó escritos después de una intensa vida artística desarrollada en el cine, teatro, música y televisión. Creados originalmente en griego moderno, ambos monólogos de estilo poético, a la vez que de fuerte dramatismo, ofrecen una visión muy personal de dos mujeres de la Antigüedad que han captado desde hace tiempo la atención de sugerentes investigaciones feministas. Ambas biografías han sido revisitadas por pensadoras y escritoras como ejemplos de mujeres libres, solidarias con su género, defensoras de una voz propia frente al patriarcado. La edición de estos textos teatrales no solo es inédita en español, sino también en otras lenguas.

La primera pieza trata de la emperatriz Teodora de Bizancio, personaje histórico con una vida compleja, atractiva y estimulante, por la defensa que hizo de los derechos sociales de la mujer durante su reinado, apoyada por su esposo el emperador Justiniano. La segunda personalidad revisada por la actriz en este libro es Casandra, mujer de la mitología clásica que se rebeló contra Apolo por no creerla en su facultad de poder anticipar el futuro. Para la construcción literaria de este segundo personaje, Irene se inspira en la experiencia emocional e intelectual que le generó la lectura de *Casandra* (1983) de Christa Wolf.

Ambos textos editados por *Primer Acto*, revista decana del teatro español y latinoamericano, se ofrecen acompañados por siete colaboraciones que contextualizan la oportunidad de la edición, el valor universal del trabajo artístico realizado por Irene, su producción poética y literaria, la significación de los dos personajes y la metodología empleada por los traductores. Ambas obras fueron pensadas para ser representadas. Así sucedió con *Teodora*, texto interpretado por la actriz en numerosas ciudades europeas, y en diferentes formatos y lenguas (griego, inglés, español). Por el contrario, *Casandra* no llegó a los escenarios, aunque es posible que, si Irene hubiera podido prolongar unos años más su carrera de intérprete, el texto lo habría estrenado en España, Grecia o Italia.

Ambas traducciones la artista las encargó a helenistas españoles, coincidiendo con las importantes colaboraciones que desarrolló con creadores de nuestro país entre 1987 y 2007. En el contexto biográfico que aporta uno de los artículos de la publicación, queda ampliamente justificado que sea en España donde se editen ahora estos textos, dos años

CC BY NC ND

después de su muerte, como homenaje y reconocimiento a su legado cultural y mediterráneo. El escritor Ramón Irigoyen es el traductor de *Teodora*, pieza en la que se recuperan los episodios fundamentales de su vida, contados de manera cronológica, en cierto modo con la técnica narrativa audiovisual del biopic, según señala la dramaturga Nieves Rodríguez Rodríguez, autora de una introducción al texto. El monólogo muestra a una mujer que en cada época de su vida va acumulando experiencias de diverso signo: se rebela ante un padre inexistente, grita rabiosa cuando es violada sin amparo, años después se entrega con pasión al ser amado… En el texto la emperatriz muestra inteligencia y astucia para gobernar a su pueblo, promover leyes a favor de las mujeres actrices y concubinas y situar a Bizancio en un espacio hegemónico en la diplomacia mediterránea de la época.

La lectura de los versos de la obra *Teodora* fue la lección magistral de Irene Papas en la Universidad Tor Vergata de Roma para ser investida doctora honoris causa en Letras el 8 de junio de 2001. Meses después estrenó en la Nave de Sagunto la producción *Las Troyanas*, de Eurípides, texto producido por Irigoyen, interpretando en español el papel principal de Hécuba y compartiendo la dirección del espectáculo con La Fura dels Baus. En esa etapa de su carrera la actriz se entregó a la dirección escénica y a la interpretación en español.

En el libro Irene elige para su Casandra un código narrativo menos lineal que Teodora, aplica una trama con frecuentes saltos en el tiempo. Más bien escribe una intensa y larga reflexión interior, en la que pasado, presente y futuro fluyen y se yuxtaponen en los pensamientos del personaje cuando contempla la puerta de los leones del palacio de Micenas. El lector deduce que se encuentra acompañada, en ese escenario histórico, por un grupo de mujeres troyanas llevadas por Agamenón como botín de guerra, que repiten y refuerzan algunas de sus reflexiones. El traductor valenciano, el catedrático Antonio Melero, Premio Nacional de Traducción de lenguas clásicas por un libro sobre los sofistas, describe el texto como un oratorio en el que la protagonista declama un monólogo interior, dirigiéndose a veces al coro de cautivas, un oratorio «en el que va recordando, comentando, celebrando o maldiciendo acontecimientos, sucesos y personas de su vida». Destacan los cantos líricos de celebración y alegría dedicados a su amor y devoción por el dios Lalis, los momentos tristes en los que anticipa su muerte, la violencia de la guerra o el recuerdo violento de la destrucción de Troya. «Hay, en general», subraya Melero, «un movimiento, como en la novela de Christa Wolf, que lleva de la humillación inicial al orgullo de su independencia, autoestima y clarividencia». El comentario al texto, escrito por Beatriz Bergamín, imagina a Irene y Casandra «dormidas en la misma cama y abrazadas… exhaustas por el esfuerzo ímprobo de

creer y de crear, en este mundo y en el otro, un espacio poético y posible, ausente de violencias y desgarros».

En el episodio «Descenso», Casandra intenta anticipar cómo será su muerte:

> ¿Cómo será el instante/en que me aparte de mí misma?/¿Cómo el último soplo/ que acaricie mis labios?/¿Un gesto leve y, luego, para siempre inmóvil?/¿Cómo me separaré/yo de mí?/¿Fue todo un orden?/¿De quién?/¿Qué decide mis límites?/¿Cuándo moriré?/¿Todos estos deseos, decisiones, voluntad, /elecciones,/son todos una mentira?/¡Me burlaron las aguas, las aves/y mis células!/¡Observo mi cuerpo,/la morada que habito!/Pero no soy su dueña.

En general el texto está marcado por un estilo poético expresado en diferentes registros, desde giros más coloquiales hasta expresiones de un intenso lirismo. Para su lectura, Melero sugiere «hacer el esfuerzo de imaginar mucho de lo que el texto no ofrece».

Este libro permite compartir la memoria de tres mujeres clave en la historia y la cultura europeas. Y desvela el constante interés de Irene Papas por la escritura dramática, actividad literaria practicada casi en secreto. Solo publicó en vida algunos poemas en programas y folletos dedicados a sus espectáculos.

Jaime Millás Covas

jm.millas@gmail.com

Recibido el 9 de marzo de 2025

Aceptado el 10 de marzo de 2025