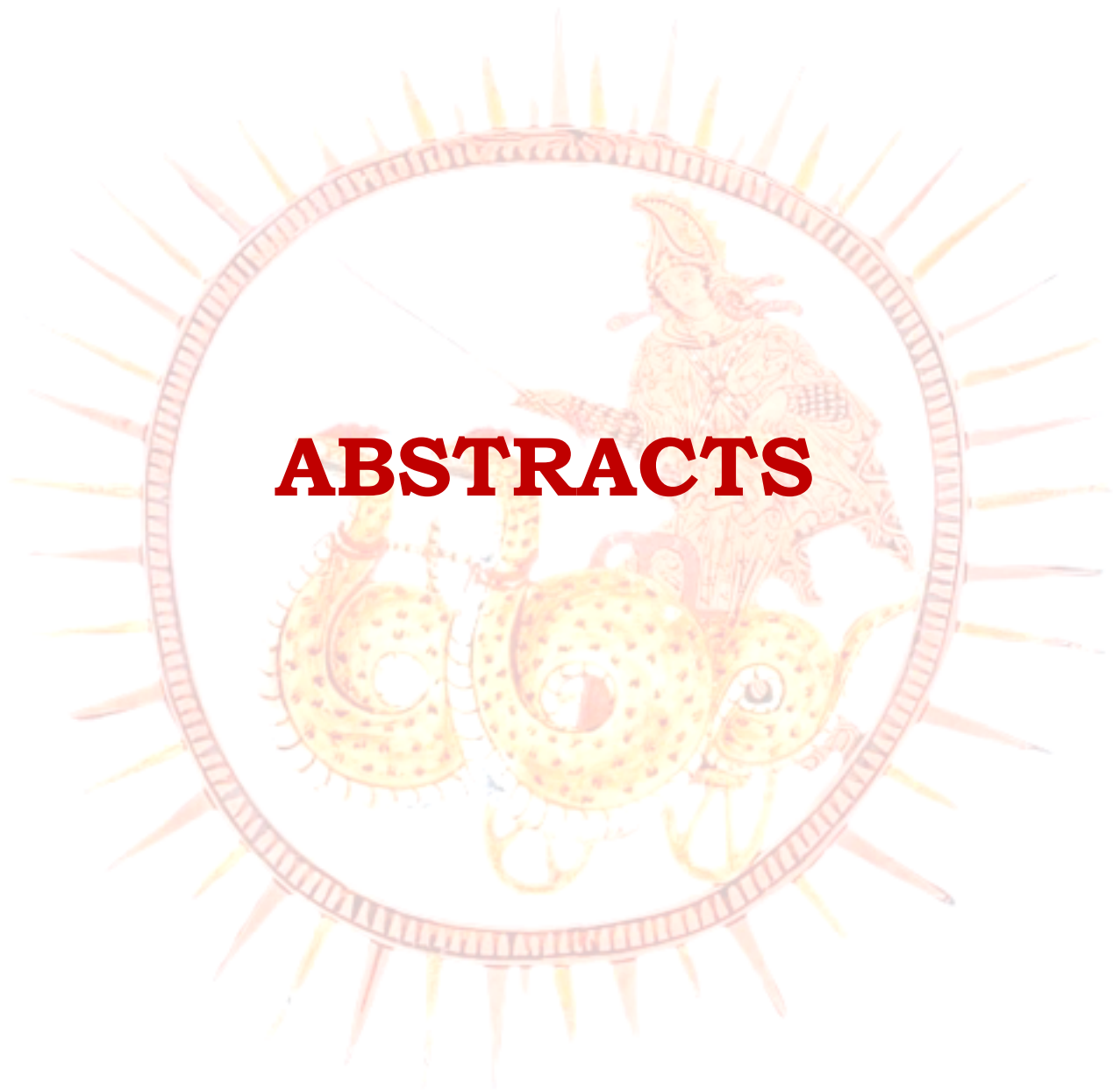

CLASTEA VIII

International Conference on the Reception of Ancient Models
in Modern and Contemporary Theatre

SULLA SCENA. MITO E RITO TRA PASSATO E PRESENTE
ON THE STAGE. MYTH AND RITUAL BETWEEN PAST AND PRESENT

4-7 Novembre 2025 | Università di Messina
Aula Magna Rettorato | Aula Cannizzaro | Sala "Accademia dei Pericolanti"

OPENING SESSION – Aula Magna Rettorato

Chair: Mariangela Monaca

SESSION 1 – Aula Cannizzaro

Chair: Luz Conti

SESSION 2 – Sala “Accademia dei Pericolanti”

Chair: Salvatore Speciale

SESSION 3/1 – Aula Cannizzaro

Chair: Fernanda Brasete

SESSION 3/2 – Aula Cannizzaro

Chair: Marta González González

SESSION 3/3 – Aula Cannizzaro

Chair: Emanuele Castelli

SESSION 4/1 – Sala “Accademia dei Pericolanti”

Chair: Aldo Ruben Pricco

SESSION 4/2 – Sala “Accademia dei Pericolanti”

Chair: Michela Zago

SESSION 4/3 – Sala “Accademia dei Pericolanti”

Chair: Rómulo Pianacci

SESSION 5 (Special Session) – Aula Cannizzaro

Chair: Susana Maria Duarte da Hora Marques Pereira

SESSION 6 – Sala “Accademia dei Pericolanti”

Chair: Carlos Morais

SESSION 7 (Special Session) – Aula Cannizzaro

Chair: Silvia Piccini

SESSION 8 – Aula Magna Rettorato

Chair: Maria de Fatima Silva

OPENING SESSION

Martedì, 4 novembre, ore 11.30

Aula Magna Rettorato

Euripide e il suo pubblico: tradizione religiosa e “invenzione drammatica” nell’Elena

GIULIA SFAMENI GASPARRO

(già Università di Messina)

Il contributo si propone di riesaminare il secondo stasimo dell’*Elena* di Euripide (vv. 1301-1368), alla luce dell’ampia documentazione letteraria e culturale che consente di cogliere, dietro l’apparente autonomia lirica del canto, la rappresentazione di una concreta realtà religiosa dell’Atene del V secolo. Nell’evocazione della Madre divina – insieme *Demetra eleusina* e *Meter theôn oreia* – si riconosce la fusione di due grandi tradizioni mitiche e rituali, quella demetriaca e quella metroaca, accomunate dal motivo del dolore e della riconciliazione, e reinterpretate dal poeta in un linguaggio di forte intensità drammatica. Il canto del coro, con la sua dinamica di passione e di consolazione, esprime il valore teologico e salvifico della musica e del rito, nei quali si ricompone la *menis* della dea e si ristabilisce l’ordine cosmico turbato. In tal modo, Euripide traduce in immagine poetica un orizzonte religioso in evoluzione, nel quale la *Meter Megale* frigia, ormai profondamente ellenizzata, si affianca a Demetra e a Dioniso nella vita culturale della polis. L’inserimento di tale quadro nel tessuto dell’*Elena* appare dunque tutt’altro che episodico: esso riflette una consapevole operazione di mediazione tra tradizione culturale e invenzione drammatica, che restituisce alla tragedia euripidea la funzione di specchio e di interprete delle tensioni religiose e politiche del suo tempo.

OPENING SESSION

Martedì, 4 novembre, ore 12.15

Aula Magna Rettorato

Aristophanes' Frogs ***The Parody of a Ritual***

MARIA DE FÁTIMA SILVA

(Universidade de Coimbra/CECH)

Aristophanes' *Frogs* marked a high point in Aristophanes' career as a comedy of literary criticism. But at the same time as the god Dionysus performs a catabasis in search of the poet of his heart, the comic feast hosts the parody of a ritual: that of annihilation and resurrection that the god shares with a cult very present in the play, the Mysteries of Eleusis. Perhaps this is why the play closes unexpectedly: the Dionysus who finally returns with Aeschylus is no longer the same one who left Athens in search of Euripides, nor the coward frightened by the monsters of hell, but the judge of a literary *agon* in all its dignity. He redeemed himself after an extreme experience that brought him clairvoyance.

SESSION 1

Mercoledì, 4 novembre, ore 15.45

Aula Cannizzaro

De Orpheus a Orfeu da Conceição – do mito virgiliano ao teatro de Vinícius

ELAINE CRISTINA PRADO SANTOS

(Universidade Presbiteriana Mackenzie)

A proposta deste trabalho visa a apresentar o mito de Orfeu, nas *Geórgicas* de Virgílio (I a. C.), em uma linha comparativa, com a peça de teatro *Orfeu da Conceição*, do poeta brasileiro, Vinícius de Moraes, com a finalidade não só de estabelecer elos intertextuais e dialógicos entre os universos – da literatura clássica e do teatro de 1956, mas também de poder verificar de que forma o poeta Vinícius faz a transposição do mito para a peça e qual efeito de sentido pode ser apreendido pelo mito em uma recontextualização e reatualização. Os pressupostos metodológicos para análise deste trabalho terão como fundamentos teóricos os estudos de Bakhtin (2010), de Mircea Eliade (1991) e os de Linda Hutcheon (1985) para questões a respeito de dialogismo, de mito e de transposição. Embora o mito seja uma realidade viva, o mundo pode ser simbolicamente refeito por meio de uma rememoração e reatualização, conforme Eliade (1991).

SESSION 1

Mercoledì, 4 novembre, ore 16.05

Aula Cannizzaro

Orfeo, tradición y vanguardia en el Arte

RÓMULO PIANACCI

(Universidad Nacional de Mar del Plata)

Al mencionar el nombre de Orfeo ante un público no especializado, seguramente muchos afirmarán saber de quién se trata: un músico, poeta, maestro de orfismo o profeta. Desde la Antigüedad mucho se ha escrito sobre él, sin tener demasiadas referencias concretas. Pero todas las vanguardias coinciden en que es la definición de un gran artista, y ocupando todas las ramas del Arte. Nos hemos ocupado ya en dos ocasiones de parte de las numerosas obras de todo género que protagoniza Orfeo. Recientemente se ha conocido una cantata *Orpheee* (2019) compuesta por el luso americana Sara Bareilles y un film alemán del drama musical *Orphea enloved* (2022) de Axel Ranisch. Quisiera finalizar con un tercer trabajo donde dar cuenta la relación de estas vanguardias y la ópera/ballet *Orfeo y Eurídice* de W. Gluck de Pina Bausch, donde la coreógrafa alemana deconstruye finalmente el mito y sus r relecturas con la base revolucionaria de la música del artista alemán.

SESSION 1

Mercoledì, 4 novembre, ore 16.25

Aula Cannizzaro

Prometeu sem Prometeu

JORGE DESERTO

(Universidade do Porto/CECH)

O mito de Prometeu tem vindo, desde o início, a ser desenhado e desenvolvido das mais variadas formas: basta pensar, sem multiplicar os exemplos, nas duas obras de Hesíodo, no *Protágoras* de Platão ou, mais tarde, no Prometeu que encontramos nas *Metamorfoses* de Ovídio. Além disso, e como cume indiscutível, o *Prometeu Agrilhado*, de Ésquilo (autoria que, neste contexto, não irei questionar). O mito de Prometeu, nesta sua multiplicidade criadora, ganha raízes, resiste e prolonga-se no tempo, assume-se como base e rastilho de muitas das reflexões que nos questionam enquanto seres humanos. O propósito desta comunicação é, em primeiro lugar, refletir sobre a sobrevivência desta figura e das narrativas que lhe estão associadas, juntando, como catalisador dessa reflexão, um exemplo recente: uma peça de teatro, original, *Prometheus*, da autoria de Pedro Galiza, levada à cena pelo grupo *Ensemble – Sociedade de Atores*, estreada em março de 2024, em Vila Nova de Famalicão, tendo percorrido depois várias salas, ao longo desse ano. Neste caso, duas linhas fundamentais suscitam a curiosidade: o pressuposto de que o julgamento de Prometeu terá de ser ciclicamente repetido à luz de tempos que continuamente mudam; uma peça que tem Prometeu como centro, mas que, habilmente, prescinde dele enquanto personagem (sem, ao mesmo tempo, deixar de contrair uma dívida evidente em relação ao texto de Ésquilo). A pergunta a que esta comunicação procurará responder não é alheia ao próprio espetáculo aqui referido: de que modo nos interpela Prometeu em pleno século XXI?

SESSION 1

Mercoledì, 4 novembre, ore 16.45

Aula Cannizzaro

Ireneo contro i Valentiniani: un “prologo in cielo” tragicomico

MICHELA ZAGO

(Università di Padova)

Nella *Grande Notizia*, Ireneo di Lione confuta la cosmogonia valentiniana ricorrendo ad un'efficace quanto denigratoria *mise en scène* teatrale, in cui i protagonisti del mito gnostico sembrano recitare improbabili copioni dall'effetto tragicomico. L'eresiologo, infatti, non esita ad utilizzare sottili espedienti retorici dal forte impatto insieme letterario e visivo: il testo si anima e si trasforma in dramma. Proprio mentre il cosmo valentiniano prende forma, Ireneo non perde però l'occasione di sottolinearne il carattere fittizio, decretando dalla sua prospettiva il fallimento di ogni performance rituale volta a riprodurre gli incerti passi.

SESSION 1

Mercoledì, 4 novembre, ore 17.05

Aula Cannizzaro

Ipazia: quando la storia non passa. Il discorso storico-religioso nel teatro contemporaneo

ROSSANA BARCELLONA

(Università di Catania)

Il contributo intende affrontare la traduzione teatrale del personaggio storico di Ipazia per rispondere alle domande: come approda al teatro italiano il personaggio della filosofa alessandrina? Con quale profilo? Con quali accentuazioni caratteriali? Come cambia nel passaggio dagli anni Settanta al XXI secolo? Il focus verte sulla *pièce* di Mario Luzi (1973/78), già studiata circa dieci fa (Pozzi 2014) dal punto di vista più strettamente letterario, e sulla messa in scena di Lamberto Puggelli al Piccolo di Milano nel 1994. Ma si giova anche di un utile confronto con il monologo di Mariapina Settineri, rappresentato al teatro Tordinona di Roma con l'interpretazione di Margherita Patti, nel 2013.

SESSION 2

Mercoledì, 4 novembre, ore 15.45

Sala “Accademia dei Pericolanti”

Reconhecimentos: entre tragédia e filosofia

LUISA SEVERO BUARQUE DE HOLANDA

(Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Na *Poética*, Aristóteles discute questões literárias enfrentadas antes por outros teóricos, de Górgias a Platão, mas também por poetas representantes de diversos gêneros poéticos, que nunca se eximiram de elaborar teorias a respeito da sua própria atividade. A crítica literária e a autoreflexividade foram uma marca da poesia grega, como têm realçado diversos intérpretes nos últimos anos (Dover 1993; Ford 2002; Halliwell 2011; Lins Brandão 2015). No tocante especificamente à poesia dramatúrgica, a *Poética* herda e retrabalha termos e noções que circularam amplamente nas obras trágicas e/ou cômicas. Esta comunicação analisará um exemplo disso, debruçando-se sobre a bem conhecida “querela” a respeito do reconhecimento de Orestes por Electra: trata-se da “crítica” que Eurípides dirige, na sua própria *Electra*, ao método de reconhecimento que Ésquilo havia aplicado nas *Coéforas*, confrontada ao elogio de Aristóteles à mesma cena de Ésquilo, ao qual se acrescenta ainda a falta de adesão aristotélica ao reconhecimento de Orestes por parte de Ifigênia na *Ifigênia em Táurida* de Eurípides (*Poética*, cap. XVI). O objetivo do trabalho é não apenas escavar o palimpsesto literário que compõe as críticas de críticas entre filosofia e tragédia, mas também de relacioná-lo a uma breve menção cômica ao mesmo reconhecimento (*Nuvens*, 535-8), tirando algumas consequências desse diálogo intergenérico para tópicos de teoria literária.

SESSION 2

Mercoledì, 4 novembre, ore 16.05

Sala "Accademia dei Pericolanti"

The Aluzinnu-Text: Jester Performance, Diet and Calendar in Ancient Mesopotamia

ANNUNZIATA ROSITANI

(Università di Messina)

While ancient Mesopotamia did not develop a theatrical tradition comparable to that of classical antiquity, written sources attest to the presence of mime performers who staged comic routines before an audience. Their performances often relied on cross-dressing, wordplay, and parody as core comedic elements. Starting from the attestations of the term *aluzinnu* – primarily found in texts from the first half of the second millennium BCE – this study focuses on the satirical literary text known as the *Aluzinnu-text*, or *Jester: What Can You Do?*, to examine the characteristics and performative dimensions of the *aluzinnu* figure in the Ancient Near East. Preserved in sources dating to the seventh-century BCE Library of Ashurbanipal, the *Aluzinnu-text* is a collection of humorous episodes in which a boastful character ridicules various professions, especially the physician. The text creates comic effects through linguistic ambiguity, self-aggrandizing rhetoric, and an ironic interplay between confidence and incompetence. Particular attention is devoted to a section of the text featuring dietetic prescriptions assigned to specific months, which parody hemerological texts and offer a satirical commentary on contemporary medical knowledge. The performances associated with the *aluzinnu* figure were probably closely connected with the court, where the reading and/or performance of such satirical texts likely took place as part of broader elite entertainment or ritual contexts. Finally, the study explores the etymology of the term *aluzinnu*, considering possible connections – and scholarly critiques of those connections—to the Greek comic figure of the ἄλᾱζών. This analysis contributes to a broader understanding of humour, performance, and social critique in Mesopotamian literature. It highlights the significance of the *aluzinnu* as a distinctive figure within the ancient comic tradition and further investigates the political dimension of this role to reconstruct the jester's function and position in Mesopotamian society.

SESSION 2

Mercoledì, 4 novembre, ore 16.25

Sala "Accademia dei Pericolanti"

On Stage in Mari: Performative Practices and Ritual in the Ancient Near East

CINZIA PAPPI

(Freie Universität Berlin/Einstein Center Chronoi)

This paper explores the intersection of ritual and performance through specific case studies from the Ancient Near East, focusing on how performative practices and stagecraft were intertwined with ritual calendars. Investigating the Middle Bronze Age site of Tall Hariri/Mari (Syria), this study examines the spatial and temporal dimensions of ritual performances, highlighting how sacred spaces and the movements of deities and humans were constructed as dynamic, performative acts. By analysing visual and written sources from Mari, the study investigates the interactions between the temporal rhythm of religious rituals and their performances, deeply embedded within the socio-political frameworks of both urban and suburban spaces in the ancient Near East. The paper investigates the performative aspects of rituals, exploring how the staging of sacred events functioned as both religious expression and political spectacle. The case of the goddess Dērītum, whose extra-urban temple at Dēr became a central focus of cultic activity, exemplifies the integration of divine movements within the socio-political fabric of Mari. This study examines how her seasonal return to Dēr, following an annual ritual procession from Mari, was marked by large-scale performances involving the displacement of divine imagery and the active participation of the royal family, palace personnel, and local communities. The presentation also engages with the broader conceptualization of ritual performance as "theatrical", exploring its multifaceted role in societal cohesion and political legitimacy. Drawing on interdisciplinary approaches, the talk aims to illuminate how ritual spaces in the ancient Near East were constructed as dramatic performances, embodying cultural narratives and serving as tools of political power.

SESSION 2

Mercoledì, 4 novembre, ore 16.45

Sala "Accademia dei Pericolanti"

The Dance of Eros and Psyche: How Bharatanāṭyam Can Interpret a Classical Myth

MARIALUISA SALES

(Liceo "G. Galilei", Roma - Unit. Leonardo da Vinci)

Presentazione-spettacolo (ambito "Researchers in the field of contemporary performing arts"): viene introdotta e mostrata la trasposizione coreografica del mito classico di Eros e Psiche attraverso il complesso linguaggio gestuale codificato della danza classica Bharatanāṭyam, focalizzandosi sull'interpretazione degli "schemata" mitologici.

SESSION 3/1

Giovedì, 5 novembre, ore 09.20

Aula Cannizzaro

***“Muchachas traigo al que se burló de vosotras,
de mí y de mis ceremonias. Castigadlo”.***

***Horror, sangre y no reconocimiento en el escenario mítico-ritual.
Una mirada antropológica sobre Bacantes***

MARÍA CECILIA COLOMBANI

(Universidad de Morón/Universidad Nacional de Mar del Plata/CECH)

El proyecto del presente trabajo consiste en pensar el papel de Penteo y el de su madre, Ágave, en el episodio final de *Bacantes*. De la trama, nos interesa indagar el *sema* del no reconocimiento como marca antropológica, advirtiéndole, a su vez, que la manía más álgida, que tanto el mito como el ritual despliegan, cobra un estatuto fundacional en el nuevo modelo de subjetividad femenina. Proponemos partir del episodio IV y ver cómo Penteo camina hacia su triste final, de la mano de un Dioniso, que ha llegado a la tierra cadmea y ha decidido vengarse de su primo, el rey de Tebas, quien ha desconocido su rango divino. En este punto la lógica imperante que atraviesa la obra está definida por el par reconocimiento-no reconocimiento, como diádas antropológicas. El no reconocimiento es una forma de negar la presencia-condición de Dioniso como hijo de Zeus. La tragedia final que se avecina parece jugarse en esa lógica, siendo, precisamente, la sucesión de desconocimientos lo que determina el registro del horror como marca dominante. A su vez, la manía anuncia el punto de mayor transformación ontológica. Ser bacante implica dejar de ser mujer para convertirse en otra cosa, para alcanzar esa foránea otredad que ubica a las mujeres en el extremo mismo de la experiencia del ser. Como Dioniso, el extraño extranjero, las mujeres se convierten en extrañas extrañas. Es desde esa radical alteridad ontológica que se explica la conducta de Ágave sobre el final de la pieza eurípidea, a partir de un nuevo desconocimiento, el de su propio hijo. El recorrido existencial por el reconocimiento quizás sea el recorrido que cada ser humano realiza en busca de su propia identidad, poniendo a la tragedia en clave filosófica e hilvanando los hilos que bordan la relación entre teatro y filosofía.

SESSION 3/1

Giovedì, 5 novembre, ore 09.40

Aula Cannizzaro

Sulle tracce di Dioniso: Il paradigma della baccante nella poesia latina

ROSA SANTORO

(Università di Messina)

Il saggio indaga la persistenza e l'evoluzione del paradigma della baccante nella poesia latina, dalla tragedia arcaica alla produzione imperiale, mettendo in luce la complessa stratificazione culturale, religiosa e ideologica che accompagna la figura delle seguaci di Dioniso. Attraverso un'articolata analisi testuale e intertestuale - dai frammenti di Nevio, Pacuvio, Accio e Santra fino alle opere di Ovidio, Virgilio, Catullo, Lucano e Pascoli - il contributo ricostruisce le dinamiche che presiedono ai processi di rappresentazione della baccante, la quale, perdendo la purezza tragica e sacrale delle sue radici greche, assume tratti ambigui, minacciosi e fortemente ideologizzati, contaminandosi con le figure delle Furie, delle maghe e delle *striges*. Sebbene non manchi una rifunzionalizzazione positiva del *furor* dionisiaco in chiave metapoetica (in particolare in Orazio e Lucano), la figura della baccante - anche attraverso la rilettura in chiave negativa operata dagli autori cristiani - sopravvive simbolicamente come metafora dell'angoscia interiore e del disordine sociale.

SESSION 3/1

Giovedì, 5 novembre, ore 10.00

Aula Cannizzaro

Comportamentos ritualísticos apaziguadores de sonhos funestos na tragédia ática

SUSANA MARIA DUARTE DE HORA MARQUES PEREIRA

(Universidade de Coimbra/CECH)

O motivo do sonho funesto, recorrente na tragédia ática do século V a.C., relaciona-se usualmente com comportamentos ritualísticos apaziguadores dos males prenunciados pelas visões oníricas. É objetivo do presente trabalho explicitar esses comportamentos, os respetivos agentes e os resultados pretendidos, bem como a sua pertinência no desenvolvimento da ação trágica.

SESSION 3/2

Giovedì, 5 novembre, ore 11.15

Aula Cannizzaro

Let Us Compare Ritualities: Lament in the Libation Bearers and the Cultural Politics of Death

PHILIPPOS KARAFERIAS

(Independent Researcher)

This paper investigates the ritual dimension of mourning in Aeschylus' *Libation Bearers*, focusing on the structure and dramaturgy of the tomb scene as a formalized act of lament that fuses private grief with collective invocation. The *kommos* operates not as theatrical decoration but as an embedded ritual of transition, through which the living activates the agency of the dead and align mourning with cosmic justice and ancestral obligation. The performative architecture of the scene constructs a grammar of grief in which ritual lament becomes a political and metaphysical act. In Greek stage, this ancient structure has often re-emerged in moments of historical rupture, none more intensely than in the aftermath of the 1967-1974 dictatorship, when the public sphere was saturated with calls for symbolic redress, collective remembrance, and cultural recompositing. Thus, the early 1980s, shaped by the transition to democracy, witnessed a pronounced return to rituality on stage, especially in the form of re-engaging ancient tragedy as a vessel for collective processing. Within this climate, two productions of the *Oresteia* by Karolos Koun and Peter Hall – both staged at the ancient theatre of Epidauros – responded in different ways to the demand for mourning as symbolic ritualistic reparation. Rather than offering a descriptive reading of these stagings, this paper uses them as case studies to interrogate how Aeschylean mourning was redeployed in response to a renewed need for ritual forms. The central problematic explored is how the ritual of tragic lament travels across historical thresholds and becomes refunctionalized within distinct political and cultural climates. By mapping the continuity and transformation of mourning as performative rite, the paper asks to what extent tragic lamentations can still act as a structure of recognition and renewal.

SESSION 3/2

Giovedì, 5 novembre, ore 11.35

Aula Cannizzaro

A função dramática do lamento fúnebre em As Coéforas de Ésquilo e Electra de Sófocles

MARTA ISABEL DE OLIVEIRA VÂRZEAS

(Universidade do Porto/CECH)

A lamentação por Agamémnon morto é um caso exemplar de mimese trágica de um ritual fúnebre que, mais do que a adequada resposta emocional à morte do herói, se transforma em instrumento desencadeador da emoção que leva à vingança. No famoso *kommos* de *As Euménides* é o lamento que possibilita a ação, numa espécie de rito preliminar sem o qual aquela não seria cumprida. Também na peça de Sófocles o treno incessante não é uma manifestação espontânea de dor, mas uma arma contra os inimigos e uma forma de manter vivos o ódio e o desejo de vingança. A exceção é o lamento que Electra entoa por Orestes que julgava morto. Nesse momento dramático, próximo de uma cena de teatro dentro do teatro, o lamento cumpre a função que lhe era própria – a de chorar a perda de um ente querido – e alcança o resultado próprio da tragédia – o de suscitar compaixão.

SESSION 3/2

Giovedì, 5 novembre, ore 11.55

Aula Cannizzaro

Fenice sulla scena ateniese tra teatro e oratoria

ELISABETTA BERARDI

(Università di Torino)

Nel mio contributo intendo esplorare il successo sulla scena drammatica e giudiziaria delle vicende di Fenice figlio di Amintore e le mutazioni subite dal suo mito nel passaggio dall'epos al teatro. Fenice, autore di una celebre narrazione secondaria delle vicende di Meleagro nel canto IX dell'*Iliade*, travolto da un dramma familiare nella contesa che lo vede opposto ad Amintore, porta con sé nell'epos omerico in modo più o meno nascosto il tema del tentato parricidio. Nell'Atene classica, è protagonista di opere perdute di Sofocle e Ione di Chio, e soprattutto è oggetto di una rielaborazione originale nell'omonima tragedia euripidea. Nei frammenti di Euripide, in cui Fenice non si unisce alla concubina del padre, irrompono sulla scena tragica il motivo della 'moglie di Putifarre' e l'accecamento per punizione. La tragedia euripidea conosce un notevole successo e offre alla commedia motivi parodici e rovesciamenti di intreccio, dalle allusioni di Aristofane, all'opera di Eubulo, al plot del triangolo amoroso di padre, figlio e cortigiana della Samia di Menandro e forse ispira la tragedia di Ennio. Ma soprattutto, la difesa di Fenice davanti al padre offre materia argomentativa al discorso di Eschine *Contro Timarco*. Eschine, che mai aveva portato sulla scena drammatica quel personaggio, sceglie al processo di recitare personalmente giambi del *Fenice*, mostrando così il *Fortleben* del tema del contrasto tra azioni e parole, tra realtà e apparenza.

SESSION 3/2

Giovedì, 5 novembre, ore 12.15

Aula Cannizzaro

Sulla scena del giuramento delle donne in Lisistrata: ritualità e incongruenza in Aristofane

LUZ CONTI

(Universidad Autónoma de Madrid)

Nell'Atene dell'epoca classica, i giuramenti erano atti fortemente ritualizzati, utilizzati per sancire patti sia pubblici sia privati. Tali giuramenti, che iniziavano con un sacrificio, presentavano una struttura fissa e combinavano preghiera e maledizione. I personaggi di Aristofane giurano frequentemente, benché lo facciano quasi sempre in tono colloquiale, come semplice risorsa espressiva. Nella sua dimensione rituale, la scena di giuramento più estesa si trova in *Lisistrata*. Le donne, decise a evitare ogni incontro sessuale con i mariti, sigillano il proprio patto con un giuramento che parodizza quelli di guerra e pace stipulati dagli uomini. La scena del giuramento femminile in *Lisistrata* offre un esempio particolarmente significativo dell'uso dell'incongruenza come fondamento del comico. Come si cercherà di dimostrare nel presente lavoro, si tratta di un'incongruenza che viola chiaramente le massime di Grice (1975) e che opera non solo a livello semantico, ma anche pragmatico. Questa scena del giuramento, che costituisce un'unità strutturale e tematica, si articola attorno a una serie di battute.

SESSION 3/3

Giovedì, 5 novembre, ore 15.30

Aula Cannizzaro

Tra ritualità e teatro: l'infanticidio di Medea, salvata dal carro del dio del sole

ELISABETTA MATELLI

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

Il contributo si propone di rileggere, alla luce dei vv. 1321-22 e 1377-1383 della *Medea* di Euripide, dello *Schol. Eur. Med.* 264 e di Paus. 2, 3, 7, tre raffigurazioni vascolari magnogreche del IV sec. a.C. in cui l'infanticidio di Medea è raffigurato in un contesto sacrale (1. l'anfora campana a collo distinto, del Pittore di Issione, da Cuma, da Cuma, ca 330 a.C. (Paris, Musée du Louvre K 300), 2. L'anfora campana da Nola 330 a.C. (Paris. Cab. Méd. 876), 3. Il cratere a volute apulo, del Pittore dell'Oltretomba, da Canosa, ca 320 a.C. (München, Staatliche Antikensammlungen 3296).

SESSION 3/3

Giovedì, 5 novembre, ore 15.50

Aula Cannizzaro

Del mito al ritual: Medea, las Erinas y la ética de la memoria en escena

ANA ALEXANDRA ALVES DE SOUSA

(Universidade de Lisboa)

Esta comunicación analiza *Jasón y las furias*, obra original de Nando López que se estrenará en el 71º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (agosto de 2025). Inspirada en textos de Eurípides, Apolonio de Rodas, Valerio Flaco y Séneca, la obra reinterpreta el mito de Jasón y Medea a través del prisma de la justicia divina. La propuesta examina cómo el espectáculo convierte el mito en un ritual de memoria y responsabilización, en el que Jasón es confrontado por las Erinias y obligado a revivir los momentos clave de su pasado. Medea deja de ser simplemente víctima o hechicera para encarnar una verdad ritual, cuya violencia no es gratuita, sino ética. Al transitar del mito al ritual, la obra reformula lo trágico sin ofrecer redención. Recupera la fuerza del drama clásico para hablar al espectador contemporáneo sobre la traición, la culpa y el peso de las decisiones no expiadas. Así, demuestra cómo los personajes antiguos siguen habitando el presente, no como figuras del pasado, sino como agentes morales sobre el escenario actual.

SESSION 3/3

Giovedì, 5 novembre, ore 16.10

Aula Cannizzaro

Medea is an Animal: the Reception of the Medea Myth in the Physiologus' Late Literary Tradition

PAULA BARATA DIAS

(Universidade de Coimbra/CECH)

Euripides was the Greek tragediographer with the greatest reception in the late medieval European literary world, showing a continuous and diffuse presence with practically no interruptions from the point of view of literary culture. Researchers have analysed the causes for this survival: what fascination, what models, what messages does Euripides carry that could be used as language, reflection and motifs for a world geographically and politically distant from Euripides' Athens, from the point of view of a profoundly Christianised religious and civic culture? Why Euripides and his unique treatment of borderline characters and extreme episodes, remained a living source of inspiration and reflexion? In this context, we intend to reveal an unlikely crossover between the myth of Medea, as it is presented to us in Euripides' tragedy, and in the description of one of the animals in the work known as the "first of the bestiaries", the *Physiologus* (Alexandria, 3rd century AD). Since it was a Christian zoological catalogue, that described the physiology and ethology of domestic and wild animals, drawing from them a spiritual hermeneutic and morality, the form and popularity of this work meant that different eras and geographies added examples of animals to the original catalogue. It is in one of these stages of expansion of the original catalogue that we find a wild animal, the medea. Our aim is to study the points of contact with the Euripidean treatment of this myth and the points of innovation in relation to the original model, derived both from the literary genre (from tragedy to the encyclopaedic moralistic catalogue) and from the cultural and religious worldview underlying the context of its reception.

SESSION 3/3

Giovedì, 5 novembre, ore 16.30

Aula Cannizzaro

Cuando los hijos hablan: una nueva versión de Medea

MARÍA TERESA AMADO RODRÍGUEZ

(Universidad de Santiago de Compostela/ILG Instituto da Lingua Galega)

Manuel Lourenzo (Ferreira do Valadouro 1942), además de ejercer como director, actor y profesor de teatro, es el dramaturgo más prolífico en lengua gallega. Buena parte de sus obras, compuesta por más de 300 piezas, está inspirada en la tragedia de los tres tragediógrafos griegos y en la latina de Séneca. Su pasión por explorar la psicología femenina en personajes que viven situaciones límites, lo lleva a reescribir una y otra vez la historia de Fedra y de Medea, utilizando diferentes técnicas y aportando nuevos matices. Hasta hace poco una parte importante de su producción dramática, estrenada o no, permanecía inédita, pero la Federación Galiza Cultura asumió la publicación de sus obras completas y en 2020 salen los tres primeros volúmenes. En el tercero de ellos, que contiene las obras escritas entre 1996 y 2006, encontramos una nueva versión del mito de Medea que lleva por título *Por que me expulsas, Creonte?*, cuya principal novedad es la incorporación de la perspectiva del hijo mayor. Aún niño, pero con edad suficiente para tener conciencia de lo que le espera y opinión sobre las desavenencias de sus padres, se encuentra en una situación emocional que será determinante para su salud física. La relación de sus padres con él es determinante para la caracterización de los personajes de Jasón y Medea y para profundizar en las consecuencias de una separación mal gestionada en los hijos.

SESSION 3/3

Giovedì, 5 novembre, ore 16.50

Aula Cannizzaro

“An act which says little for Jason’s sagacity”: James Robinson Planché’s Burlesque for Euripides’ Medea

MARÍA SERENA MARCHESI

(Università di Messina)

During the Victorian age, Greek theatre was virtually never produced on the professional stage, due to the stigma with which classical culture and mythology were invested, as considered morally unfit to be known by women and children and basically fit only for upper-class men. Sporadically, nevertheless, there were attempts at classic revivals, such as the production – actually, the reading – of *Antigone* at Covent Garden Theatre (1845). It was in response to this performance that James Robinson Planché (1796-1880) wrote the extravaganza *The Golden Fleece*, whose second part, *Medea in Corinth*, was an irresistibly comical burlesque of Euripides’s original. Medea, played by the famous Madame Vestris, acted opposite her husband, the great comedian Charles Mathews, who single-handedly played the Chorus. Except for the addition of a happy ending for the children, who are not killed, but sent to a “Greek grammar school”, the plot follows the original surprisingly closely, even to the offstage killing of Glauce, anticlimactically “frying like a fritter”. The whirlwind comedy was created by the inevitable bathos inherent to the burlesque genre, owing much to the parody of popular opera arias, and contemporary references, such as to Hyde Park, newspapers, trains. Above all, the comedy came from the performance itself: when Medea directly addressed the Chorus, threatening him: “And if you interfere, [...] I’ll tear your eyes out!”, the audience was very much aware that, in real life, Medea and the Chorus were a happily married couple. This sort of metatheatrical moves, on which the play is built, granted an experimental quality that is surprisingly close to our contemporary perception of the theatre.

SESSION 3/3

Giovedì, 5 novembre, ore 17.10

Aula Cannizzaro

Reescrituras escénicas de Fedra y Medea: entre la empatía y la distancia estética

SILVINA DÍAZ

(Universidad de Buenos Aires/CONICET)

Nos proponemos analizar la recreación escénica de dos figuras míticas femeninas, Fedra y Medea, a partir de dos versiones representativas del teatro argentino actual: Yo, Fedra (Analía Fedra García, 2024) y Medea de Eurípides (Gustavo Pardi, 2024). La primera de ellas presenta un testimonio confidencial e intimista en el marco de una escena despojada. La reescritura de Medea, en cambio, apela a procedimientos compositivos propios del teatro musical, la performance, el expresionismo teatral y el cine de terror. Desde una dimensión metateatral, ambas potencian la materialidad sensorial de los signos escénicos y del cuerpo, entendido como producto estético e instancia política al mismo tiempo (Barría Jara, 2014). Cada una de ellas despliega nuevos sentidos y lecturas territorializadas que proponen un debate acerca de las estructuras patriarcales, los mandatos sociales y familiares, las políticas públicas y privadas de la opresión, la libertad, la dignidad y la culpa. En ambos casos, la desacralización de las figuras míticas refuerza su vocación rebelde y emancipadora, redefine los conflictos y las situaciones dramáticas. Analizaremos, en las obras mencionadas, los recursos dramáticos y escénicos que conforman los procesos de reescritura de los mitos, el rol de las figuras trágicas y las tensiones que se generan con el imaginario construido por las versiones clásicas.

SESSION 4/1

Giovedì, 5 novembre, ore 09.00

Sala "Accademia dei Pericolanti"

L'Antigone di Sofocle e la cultura vittoriana: il modello sofocleo e il personaggio femminile nel romanzo inglese dell'Ottocento

FRANCESCA CRISANTE

(Università di Messina)

Alla luce dello grande impatto della figura di Antigone nella cultura occidentale, vista anche l'enorme bibliografia sulla ricezione dell'Antigone di Sofocle, il mio contributo intende focalizzare la sua attenzione sulla narrativa vittoriana e su come il mito di Antigone venne rivisitato in anni di grande fermento. In decenni in cui l'industrializzazione, con lo sfruttamento della manodopera femminile, aveva innescato una fase di consapevolezza nelle donne, l'eroina sofoclea – per la sua ribellione contro il potere costituito – parve configurare un'alternativa all'immagine della donna come sottomissione e silenzio. Non a caso Alfred Tennyson, nel poema narrativo *The Princess* (1847), scrisse "man to command, woman to obey". Contro questa concezione della donna vittoriana, una scrittrice importante quale George Eliot pubblicò il saggio *Antigone and Its Moral* (1856), proponendo una riflessione eterodossa sull'eroina sofoclea. Furono Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell e George Eliot a derivare dall'Antigone il valore dell'indipendenza e della rivolta in chiave identitaria. Sul piano semantico-strutturale, l'opera che risulta più vicina al mito di Antigone è il romanzo eliotiano *The Mill on the Floss* (1860), in cui Maggie Tulliver, ponendosi contro l'ortodossia della società provinciale, desidera affermare la sua identità di donna. Tale atteggiamento, oltre a determinare l'ostracismo verso un'eroina definita "a small mistake of nature", colloca in primo piano anche il legame paritetico di Maggie con il fratello Tom. E, infatti, l'epilogo del romanzo sancisce tale legame nella scena in cui, travolti dalle acque in piena del fiume Floss, sorella e fratello muoiono abbracciati – scena che è un'esplicita affermazione del coraggio di una ragazza pronta a sacrificarsi per amore del fratello. In breve, determinando la nascita di un mito, la tragedia di Sofocle favorì in modo decisivo una svolta storica che mutò in senso positivo il ruolo femminile nella società inglese dell'Ottocento.

SESSION 4/1

Giovedì, 5 novembre, ore 09.20

Sala “Accademia dei Pericolanti”

Catarina, a Antígona portuguesa

CARLOS MORAIS

(CLLC Universidade de Aveiro/CECH)

Duas peças recentemente levadas à cena – *Catarina* (2016) e *Catarina e a beleza de matar fascistas* (2020) – revisitam o mito de Catarina Eufémia, com perspectivas diferentes, mas tendo ambas o tema da justiça como eixo norteador. Ousando “fazer frente ao rosto sujo de ódio e de injustiça” (Andresen, *Livro Sexto*, 1962), quando liderava uma greve de assalariadas rurais que reivindicavam condições salariais justas, a jovem ceifeira alentejana foi assassinada, em Baleizão, a 19 de maio de 1954, pelo tenente Carrajola da Guarda Nacional Republicana (GNR), convertendo-se, desde logo, em símbolo da luta contra a ditadura salazarista. A primeira peça, escrita por encomenda por Jacinto de Lucas Pires para *A Companhia de Teatro do Algarve* (ACTA), teve como ponto de partida o poema “Catarina Eufémia”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, que aproxima o exemplo de Catarina do de Antígona. Combinando harmoniosamente as palavras ditas com música e dança, o dramaturgo explora o sempre atual tema da justiça, destacado no primeiro e últimos versos do poema de Andresen, bem como a relação que a poetisa estabelece entre o carácter destemido da ceifeira alentejana, “ceifada sem ser madura” pelo regime salazarista, e a atitude intrépida de Antígona, condenada à morte por Creonte “sem lágrimas, sem amigos, sem himeneu” (*S. Ant.* 876). A segunda peça, da autoria de Tiago Rodrigues, transporta-nos para 2028, para uma casa do Alentejo profundo, perto de Baleizão. Reflete-se igualmente sobre a justiça, sobre questões políticas contemporâneas e sobre a melhor forma de lutar pela democracia num Portugal então dominado por um governo de extrema-direita. Uma vez mais, naquela casa, 74 anos depois da morte de Catarina, vai cumprir-se o ritual familiar anual de matar, no dia 19 de maio, um fascista raptado para esse fim, com o propósito de vingar a memória de Catarina e de todos os que foram vítimas do fascismo. Naquele dia que sempre era de festa, beleza e morte, cabia à mais jovem iniciar-se no ritual. Porém, a jovem Catarina/Sara, por considerar que para defender a democracia não se deve recorrer aos mesmos métodos violentos usados pelos fascistas, rompe com a tradição e recusa-se a matar Romeu, o político sequestrado, que acaba a proferir um violento e provocatório discurso antidemocrático, populista e nacionalista.

SESSION 4/1

Giovedì, 5 novembre, ore 09.40

Sala "Accademia dei Pericolanti"

¿Cuánto pesan los muertos?

MARIÉN DE LA FUENTE ANUNCIBAY

(Universidad de Burgos)

La dramaturga española Itziar Pascual Ortiz trae una nueva revisión de la Antígona de Sófocles en *Antígona. Tragedia de la fraternidad* (2018). Encontramos una original obra que fija su atención en cuestiones, ya planteadas por el dramaturgo griego, con formato actual. Estructurada en diecinueve escenas escuchamos la voz de mujeres silenciadas o el fantasmagórico pero lúcido silencio de los muertos que pesa sobre los vivos. Ciudad de vivos/ ciudad de muertos en un mismo escenario. El comparatismo literario nos permite apreciar ciertos paralelismos con el espectral espacio de Juan Rulfo, o el confuso Aquiles del épico texto de Hilda Doolittle, entre otros. Espacio de dual convivencia entre vivos y muertos, devastado por la ira, el miasma, los silencios o la prohibición. Necesidad de libertad y de cambio, tal y como queda explicitado en la última escena de la obra, la XIX. ¿Otro final es posible? La *polis* es ese lugar de disposición sociopolítico, donde todo quedo escrito en la tragedia antigua, pero donde otra forma de hacer puede ser posible, donde se escuchan las voces de las madres, los hijos, los hermanos y las hermanas, de héroes que no pidieron el honor de serlo y cuya muerte les otorga una clarividencia inexistente en vida. Este artículo pretende analizar aquellos aspectos sociológicos y familiares con un gran angular: la culpa, la responsabilidad, la ley, el peso de la herencia, pero sobre todo la necesidad de ser feliz. Por último, cabe señalar la puesta en escena a cargo de Charo Amador y representada por el grupo de actores y actrices de Tercer Curso de Interpretación en Teatro de Texto de la RESAD, aspecto este que completa el sentido último de la obra.

SESSION 4/1

Giovedì, 5 novembre, ore 10.00

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Antigone in Palestine: Necropolitics and the Right to Bury the Dead

SANDRA PEREIRA VINAGRE

(Universidade de Lisboa)

The figure of Antigone has become a symbol of individual insubordination in the face of authoritarian power, stemming from Creon's prohibition of the burial rites for her brother. In this paper, we examine how this conflict acquires a particularly powerful resonance in the Palestinian context, drawing on the staging of Sophocles' *Antigone* by Adel Hakim with the actors of the Palestinian National Theatre. Since the 1960s, the State of Israel has withheld the bodies of deceased Palestinians, refusing to return them to their families and thereby preventing funeral rites, burying them anonymously, in degrading conditions, in remote areas known as the "cemeteries of numbers". Through the lens of Achille Mbembe's concept of necropolitics, we seek to demonstrate how the unburied body becomes a site of political and symbolic contestation, Antigone's act an expression of ethical and ritual resistance, and the theatre a space of critical reception, denunciation, and memory.

SESSION 4/2

Giovedì, 5 novembre, ore 11.15

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Greek Tragedy Rewritings and Ecology: a Theoretical Framework and Some Case Studies

MARCO ZANELLI

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia)

The contemporary ecological challenges that constitute the "environmental issue" have affected every aspect of humanity, including theater. Directors and actors have begun to feel the need to use their art as a tool to denounce the problem and seek solutions (see Zlatko Paković's *On Theatre's Responsibility in the Spectacle of Climate Change*). Simultaneously, scholars have begun to apply ecocriticism to dramaturgy, creating the "eco-theatre studies". Of all the dramatic forms, ancient Greek tragedy seems to be the ideal genre to represent these ecological issues: it is, in fact, a critical and dialectical investigation of the ills that afflict individuals and the community, and mainly addresses themes such as responsibility, guilt, error, suffering, belated awareness, abuse of power, the relationship between human initiative, destiny and divinity, and, above all, the search for a sense of limit that counteracts the excesses of human arrogance (*hybris*). However, despite some specific critical interpretations, classical Greek tragedy – for obvious historical and cultural reasons – does not directly address ecological issues, nor does it provide mythical material designed for this purpose. Consequently, several contemporary rewritings of classical dramas have emerged that deliberately reimagine parts of the classical myth to adapt it to serve as a symbol of ecological reflection. This paper examines some emblematic cases (including Milo Rau's *Antigone in the Amazon*, Hollie McNish's *Antigone*, and Kae Tempest's *Paradise*) and investigates the mechanisms by which the content and/or structures of Greek tragedy are rethought and used as a tool for raising environmental awareness. This is a complex semantic redefinition of ancient myths that brings classical tragedy back to the contemporary stage, not as an antiquarian operation but by restoring its original spirit as a collective ritual, an esoteric manifestation of a sacred theme: the relationship between humanity and nature and the very survival of the human species.

SESSION 4/2

Giovedì, 5 novembre, ore 11.35

Sala "Accademia dei Pericolanti"

De risas con la tragedia: La Companhia do Chapitô, Las Niñas de Cádiz, Sófocles y Eurípides

CARMEN GONZÁLEZ-VÁZQUEZ

(Universidad Autónoma de Madrid)

La *Companhia do Chapitô* ha sido pionera en elaborar un repertorio basado en grandes títulos de la tragedia griega para crear un humor que se basa en la imaginación del público a través de una gestualidad sin palabras durante la función. La mímica, la economía escenográfica y la (in)adaptación del original, perfectamente reconocible en la función, han sido las claves del éxito que han tenido las tres obras de Sófocles que han puesto en escena: *Edipo*, *Electra* y *Antígona* 3-3,5. Esta compañía portuguesa, dirigida por José C. García y Claudia Noyoa, transforman la tragedia en comedia, valorándola por su poder para cuestionar todos los aspectos de la realidad física y social. En España la compañía *Las niñas de Cádiz* (i.e. *puellae gaditanae*) han triunfado con *El viento es salvaje* (a partir de *Fedra* y *Edipo*) y con *Las bingueras de Eurípides* (basada en *Las Bacantes*), con textos inteligentes y divertidos en los que integran los ritmos de las chirigotas de Cádiz en los papeles de los personajes trágicos que protagonizan las obras. En nuestra intervención analizaremos los procedimientos dramatúrgicos utilizados para contar una tragedia mientras el público se muere de risa ante los conflictos universales y particulares que se desarrollan en el escenario.

SESSION 4/2

Giovedì, 5 novembre, ore 11.55

Sala "Accademia dei Pericolanti"

El amor y la muerte de Patroclo: En mitad de tanto fuego de Alberto Conejero

BEGOÑA ORTEGA VILLARO

(Universidad de Burgos)

En el monólogo dramático *En mitad de tanto fuego*, de Alberto Conejero, Patroclo va desmenuzando su relación con Aquiles en el marco de la guerra. Patroclo es un personaje secundario y sin embargo central en el poema, y que, en la novela de Madeleine Miller, *The Song of Achilles*, tiene por primera vez voz propia. Alberto Conejero, brillante autor teatral español, que ha tratado en escena no solo la homosexualidad (como en su premiada *La piedra oscura*), sino también originales aproximaciones a la literatura clásica (*Odisea*, *Troyanas*, *Clitemnestra*), presenta en este denso monólogo lleno de poesía un ejemplo perfecto de recepción mediada, ya que ante los ojos del espectador aparece el Patroclo homérico, pero también el de Miller, que despliega ante los ojos del espectador su naturaleza de amante del más magnífico de los héroes. Conejero indaga en el amor de los «raros», en la guerra cuyo fuego no se apaga desde Troya, en el sacrificio de los amantes al dios de las patrias y la gloria. Los funerales de Patroclo son en la *Ilíada* el ritual necesario para restaurar el equilibrio entre los muertos y los vivos y para que la guerra continúe. En la obra de Conejero, la voz de Patroclo reclama el poder de otro ritual para recuperar el amor tras la muerte. El presente trabajo reflexionará sobre las preguntas que el Patroclo de Homero, el de Safo, el de Miller a través del de Conejero lanza al espectador acerca del deseo, del sacrificio, de la muerte y del amor que quizá lo trascienda.

SESSION 4/2

Giovedì, 5 novembre, ore 12.15

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Troya Tropical: mito, Teatro Bufo y feminismo en la tragedia criolla De Gleyvis Coro Montanet

ÁMBAR CARIDAD CARRALERO DÍAZ

(Universidad Autónoma de Madrid)

En esta propuesta presento un análisis sobre la obra *Troya Tropical* (*Tragedia cubana en verso*) de la escritora Gleyvis Coro Montanet (Pinar del Río, 1974). Esta pieza reimagina el mito de Troya en clave contemporánea y habanera. Menelao Barroso (Laíto) es encarcelado por vender carne de res ilegalmente y expropiado de sus bienes, trama desde la prisión el rescate de Helena, quien lo ha traicionado con Paris, un rico inversor alsaciano. Laíto sale de la cárcel y, con ayuda de Aquiles, se infiltra en la casa de Troya 57 disfrazado como vendedor de carne de caballo. El intento fracasa, porque, aunque Helena sufre maltrato, elige permanecer junto a Paris por las comodidades materiales: además, Aquiles muere accidentalmente a manos de un agente policial y Menelao vuelve a prisión, acusado del crimen. La obra ofrece una crítica a las dinámicas de poder, centrándose especialmente en las relaciones de pareja. Reinterpreta los grandes temas del ciclo troyano a través de la realidad cotidiana, marcada por la violencia y la marginalidad, de un barrio habanero. En este contexto, el triángulo amoroso adquiere una simbólica equivalencia con los tres personajes emblemáticos del teatro bufo cubano: la mulata, el negrito y el gallego. La pieza también funciona como un homenaje a *Electra* Garrigó (1941) de Virgilio Piñera, fundadora del teatro moderno cubano. Al mismo tiempo, supone una contribución significativa al enfoque de género en las reescrituras de clásicos en la dramaturgia nacional. Aunque existen ejemplos previos, las obras con mirada feminista escritas por mujeres son escasas, y *Troya Tropical*... llena ese vacío al ofrecer una perspectiva renovadora. Sus personajes femeninos adquieren un protagonismo inusitado: Clitemnestra Plá es reivindicada como una cardióloga de proyección feminista que intenta reparar, simbólicamente, el corazón de un sistema colapsado; y Helena encarna una satírica mezcla entre la jinetera y la mulata del teatro bufo.

SESSION 4/2

Giovedì, 5 novembre, ore 12.35

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Asesinas trágicas. Ecos actuales de la criminalidad femenina en el teatro hispanoamericano contemporáneo

STÉPHANIE URDICIAN

(Université Clermont Auvergne)

Frente a las numerosas heroínas víctimas de la tragedia griega -desde la esposa suicida hasta la virgen sacrificada (Loraux 1985) -, este trabajo se centra en las mujeres rebeldes que son las asesinas, aquellas que cometen crímenes contra sus hijos (infanticidio), sus hermanos (fratricidio), sus padres (parricidio y matricidio) o sus maridos y amantes (matricidio). Estas violencias extremas cometidas por mujeres "monstruosas" evidencian un verdadero tabú social (Regina 2011), que da lugar a una recepción ambivalente entre repulsión y fascinación. Nuestro enfoque se basa en obras teatrales inspiradas en hechos reales, que permiten revisar los antiguos mitos en su relación con la cobertura mediática ordinaria de los sucesos. Las figuras femeninas transgresoras de estas fábulas, donde "dialogan la Antigüedad y el presente" (Hardwick 2009), abren la vía a una reinterpretación de los modelos femeninos y a un cuestionamiento del orden social establecido. El análisis se centrará en la tragedia contemporánea de una madre infanticida, *Medea del Olimar* (2009) de la teatrera uruguaya Mariana Percovich, basada en un caso criminal ocurrido en Cerro Chato (Uruguay) en 2008, considerándola en el panorama de las "mujeres terribles de la mitología griega" (Esteban Santos 2005) que vinculan sus crímenes abominables con las relaciones de dominación entre los géneros. El infanticidio femenino es tanto más sorprendente cuanto que esta práctica era históricamente aceptada entre los hombres, a quienes las leyes griegas y romanas concedían el derecho de vida o muerte sobre sus hijos. "Las mujeres que matan en la vida real son más excitantes y tienen mucho espacio en los medios." (Percovich 2012, 9). En cuanto al suceso, "desvinculado de su origen periodístico, se amplifica, se ennoblece con la distancia y el esteticismo propios de la literatura. Adquiere un carácter metafórico, ejemplar, que a menudo lo acerca a la narración mítica" (Évrard 1997). Esta "reescritura estética del crimen" (Foucault 1975) adopta la postura ética inaugurada por la Medea de Christa Wolf (1996), que libera a Medea de toda culpa y de madre desnaturalizada en la tradición eurípidea la convierte en mujer descentrada cuyos actos no son una mera transgresión de las normas sociales, sino que revelan la relación entre masculino y femenino y, más ampliamente, las dinámicas sociales

SESSION 4/3

Giovedì, 5 novembre, ore 15.30

Sala “Accademia dei Pericolanti”

O resgate do mito de Electra na peça “Day Time”, de Jorge Palinhos

MARIA FERNANDA BRASETE BRASETE

(Universidade de Aveiro)

Esta comunicação pretende examinar como o antigo mito de Electra é reimaginado no contexto do teatro português contemporâneo, nomeadamente na peça *Day Time* (2022), de Jorge Palinhos. Ambientada num espaço deliberadamente inspirado nos formatos televisivos contemporâneos, a peça mobiliza estrategicamente convenções mediáticas familiares para envolver tanto o público intra como extra-dramático. A análise centra-se especialmente nas estratégias dramatúrgicas que contribuem para renovar a prática do teatro, aqui concebida como uma arte fundamentalmente ancorada no ato de olhar e refletir sobre o Outro. Ao transpor um mito trágico do passado clássico para um cenário reconhecidamente contemporâneo, o dramaturgo encena uma interação dinâmica entre o passado e o presente, permitindo um diálogo intertextual que transcende as fronteiras temporais. Esta abordagem convida o público – independentemente da sua familiaridade prévia com a história infortunada da família de Agamémnon – a descobrir novos significados e ressonâncias contemporâneas. Em última análise, pretende-se, nesta comunicação, realçar que tal recontextualização criativa vai além de uma mera atualização de uma narrativa canónica; revela a relevância cultural duradoura do mito e demonstra como este pode ser remodelado para abordar as preocupações éticas, sociais e estéticas da sociedade do século XXI.

SESSION 4/3

Giovedì, 5 novembre, ore 15.50

Sala “Accademia dei Pericolanti”

Ismene, de Pedro de Senna: eco e reconfiguração de mitos gregos sob a lente contemporânea

FLAVIA MARIA CORRADIN

(Universidade de São Paulo)

A intertextualidade é um eixo essencial para a compreensão crítica da literatura e da cultura, sobretudo em tempos marcados pela sobreposição de vozes, mídias e narrativas. A peça *Ismene*, princesa de Tebas, de Pedro de Senna, é um exemplo vigoroso dessa prática, ao revisitar e reconfigurar mitos da dramaturgia grega – especialmente os legados de *Antígona*, de Sófocles, e *Medeia*, de Eurípides – sob uma perspectiva contemporânea, sensível às questões de gênero, poder e identidade. Vencedora do concurso “Seleção Brasil em Cena 2006”, promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil, e publicada em 2013, a peça inscreve-se no contexto dramatúrgico brasileiro do início do século XXI, propondo um reposicionamento simbólico e discursivo da figura de *Ismene*, irmã de *Antígona*. Tradicionalmente silenciada ou marginalizada nas versões clássicas, *Ismene* aqui ganha centralidade e voz ativa, tornando-se sujeito de sua própria narrativa. Ao trazer à tona essa personagem esquecida, Pedro de Senna opera uma reinterpretação crítica do mito, abrindo espaço para reflexões sobre o feminino, a agência das mulheres, a obediência e a rebeldia – temas que continuam a reverberar de forma potente no presente. O texto dialoga ainda com autores como Shakespeare e Tchekhov, ampliando sua tessitura intertextual e tensionando fronteiras entre o trágico, o político e o existencial. *Ismene* não apenas revisita o passado mítico; ela o reescreve com os olhos postos no futuro, ativando o que se poderia chamar de uma trans história, em que vozes silenciadas podem, enfim, se fazer ouvir.

SESSION 4/3

Giovedì, 5 novembre, ore 16.10

Sala "Accademia dei Pericolanti"

***El fin de la comunidad:
ritual y tragedia familiar em "Ifigenia w A..."
de Włodzimierz Staniewski***

CARLOS DIMEO

(Uniwersytet Bielsko-Bialski)

Esta ponencia analiza *Ifigenia w A...*, una adaptación contemporánea de *Ifigenia en Áulide* de Eurípides, dirigida y reescrita por Włodzimierz Staniewski, como una reactivación escénica del mito trágico y del ritual antiguo. El montaje – coproducción del Narodowy Teatr Stary (Cracovia) y La MaMa Theatre (Nueva York) – no presenta el mito como reliquia cultural, sino como fuerza dramática viva que interroga el colapso de los vínculos comunitarios y familiares. Representada en polaco, inglés y griego antiguo, la obra rompe con el enfoque filológico tradicional y enfatiza la dimensión ritual del teatro a través del cuerpo, la voz y la música. Se incorporan fragmentos de música griega antigua y recursos escénicos contemporáneos, creando un espacio donde la experiencia del mito se convierte en acto presente y urgente. Lo que emerge es una representación no solo de la violencia ritual y la devoción fanática, sino también del desgaste del sentido compartido: donde el hogar ya no es refugio y la piedad no conmueve. En esta puesta en escena, la violencia ritual no aparece como acto catártico ni como gesto necesario, sino como un hecho asimilado culturalmente. El sacrificio deja de ser escandaloso porque se ha vuelto habitual en el discurso público y mediático. Sin embargo, esta normalización no elimina su violencia: al contrario, la vuelve más inquietante. *Ifigenia w A...* confronta así al espectador con la insoportable normalización de la pérdida. Cuando una hija puede ser ofrecida en nombre de una causa y la comunidad apenas reacciona, el verdadero drama no es el sacrificio en sí, sino la fractura del lazo afectivo como síntoma de una comunidad ya ausente. Este estudio propone una lectura diacrónica sobre la resignificación del mito y el ritual antiguos en clave contemporánea.

SESSION 4/3

Giovedì, 5 novembre, ore 16.30

Sala "Accademia dei Pericolanti"

"Speaking the unspeakable": Re-languaging Myth in Marina Carr's Plays

MARIAVITA CAMBRIA

(Università di Messina)

Irish writers have consistently drawn inspiration from Greek mythology, though their reasons have evolved over time. Irish bards incorporated classical Greek and Roman texts, a loyalty that continued even after the 1600s plantations disrupted Irish society. Classical references added authority to Irish texts, and reinterpreting Greek literature became an act of rebellion against external control. In the 19th and 20th centuries, Greek tragedy fueled playwrights' subversive protests, transforming into powerful social criticism: "an act of making the invisible visible, of speaking the unspeakable". More recently, classical Irish literary myths have been adapted to fit contemporary needs: these revisions are shaped by new social circumstances, with current academic approaches recognising translation, versioning, or adaptation as key methods for engaging with Greek tragedy. This paper aims to investigate how the theatre of the Irish playwright Marina Carr (1964-) evokes Greek drama, specifically through the language used by female characters who pursue a mythical destiny. Marina Carr employs distinctive and often visceral language in her female characters to re-examine mythological content. Her heroines frequently speak in a heightened, poetic, yet grounded idiom that blends the ancient with the contemporary, blurring the lines between mythical archetype and modern woman. Through their raw confessions, defiant pronouncements, and often tragic pronouncements, Carr's female voices dissect and re-contextualize the original myths by re-experiencing and reinterpreting the mythological narratives through a uniquely Irish, often rural, and intensely personal linguistic lens.

SESSION 4/3

Giovedì, 5 novembre, ore 16.50

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Tragédia e comédia num romance de Margaret Doody

LEONOR SANTA BÁRBARA

(CHAM-Centro de Humanidades/NOVA FCSH)

Em *Aristóteles e a justiça poética*, Margaret Doody toma como ponto de partida as Antestérias e a sua associação ao mito de Orestes. Esta figura mitológica está presente ao longo do romance através de personagens secundárias que, na segunda metade do século IV a. C., apresentam um paralelo com Orestes e Electra, apesar do seu diferente destino. No entanto, a autora estabelece relações entre personagens e situações do romance e a comédia menandrina: vemos, na figura de Esmícrines, uma alusão ao Cnémon do *Misantropo*, por exemplo, com uma correspondência entre Estéfano e as personagens de Sóstrato e de Górgias. Além da eventual referência a um Menandro ainda criança, mas já curioso e cheio de interesse pela vida, atento aos seus mínimos detalhes. Esta comunicação pretende analisar as relações que Margaret Doody estabelece com a tragédia clássica e a comédia nova, tentando definir em que medida são pertinentes no desenrolar da acção.

SESSION 5

SPECIAL SESSION: *Varcare la Soglia*

Venerdì, 6 novembre, ore 09.15

Aula Cannizzaro

Las mujeres de Heracles

MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(Universidad de Málaga)

A partir de las tragedias conservadas y de fragmentos, especialmente de la obra *Augé* de Eurípides, se estudiará la forma en la que Heracles se relaciona con los personajes femeninos. De forma complementaria se buscarán alusiones al mito en el que el héroe es sometido por Ónfale. Puede ser así la figura de Heracles un lugar privilegiado para reflexionar sobre la construcción del género en la Grecia Antigua. Para ello puede ser también de ayuda el estudio de las alusiones paródicas que se encuentran en la comedia de muchos de estos episodios en los que Heracles se muestra como un personaje ambiguo.

SESSION 5

SPECIAL SESSION: *Varcare la Soglia*

Venerdì, 6 novembre, ore 09.35

Aula Cannizzaro

La costruzione dei personaggi femminili e il rimodellamento del paradigma eroico: Trachinie di Sofocle, Alcesti ed Eracle di Euripide

AURETTA STERRANTINO

(Università di Messina/ADDA)

L'intervento mira a mettere in evidenza il progressivo rimodellamento del paradigma eroico maschile, la cui trasformazione è evidente attraverso l'analisi della figura di Eracle in *Trachinie* di Eschilo, *Alcesti* ed *Eracle* di Euripide. I due tragediografi propongono personaggi che, seppur declinati a partire dal modello mitico di Eracle, risultano tutti differenti tra loro. Ciò nonostante, i tre caratteri presentati sembrano avere in comune l'allontanamento dal modello mitico-eroico proposto dalle fonti tradizionali: cambia la funzione del personaggio e si modifica profondamente il suo modo di reagire ai *pathe* a cui è sottoposto nel corso degli accadimenti che l'azione tragica sviluppa. A questa trasformazione sembra corrispondere *a contrario* quella del modello femminile che, lentamente, inizia ad acquisire quei tratti di consapevolezza, *dianoia* e *proairesis* che si fanno indizio di un profondo cambiamento del tessuto sociale. Sembra offrirsi agli occhi dello spettatore la minaccia di un ribaltamento della visione del ruolo del cittadino all'interno del mondo consociato e nel tessuto politico, con una lenta deresponsabilizzazione dell'elemento maschile – sempre più mosso da un certo individualismo – e una sempre maggiore acquisizione di responsabilità dell'elemento femminile, che sembra farsi più sistematicamente carico delle conseguenze di decisioni prese o, addirittura, della necessità di garantire il benessere della comunità.

SESSION 5

SPECIAL SESSION: *Varcare la Soglia*

Venerdì, 6 novembre, ore 09.55

Aula Cannizzaro

Katabasis e iniziazione: *Eracle e il ritorno di Alcesti nella tragedia euripidea*

MARIANGELA MONACA

(Università di Messina)

“E scenderò laggiù, nella dimora di Kore e del Signore degli Inferi, laggiù dove non batte il sole” (Alcesti, vv. 851-852, ca. 438 a.C.): con tale dichiarazione l’Eracle euripideo annuncia la propria *katabasis*, atto eroico e insieme itinerario iniziatico, volto a restituire Alcesti al mondo dei vivi. L’eroe che già aveva varcato le soglie dell’Ade, e che proclama “d’aver preso parte ai misteri” (Eracle, vv. 613-614, ca. 424 a.C.), diviene mediatore fra la dimensione infera e quella luminosa. Nell’Alcesti, la discesa agli Inferi, oltre al suo essere un gesto eroico, si intreccia con il tema dell’iniziazione misterica e della rinascita. Alcuni indizi disseminati nel testo – il periodo dei tre giorni, il velo che occulta la donna, il richiamo alla “Kore di Demetra” (v. 357) – evocano infatti l’orizzonte rituale e mitico eleusino, in cui la “vicenda” di Alcesti diviene nuova declinazione della vicenda di Persefone: dalla perdita e dal lutto della Madre alla ritrovata comunione fra mondo dei vivi e mondo infero del quale, per matrimonio, Kore è divenuta sovrana. Il contributo si propone allora di esplorare come Euripide, dall’Alcesti all’Eracle, traduca in una sofisticata architettura drammatica alcuni temi propri dei misteri e noti ai suoi contemporanei, delineando così un itinerario di morte e di ritorno, di promessa di salvezza e di vita beata.

SESSION 5

SPECIAL SESSION: *Varcare la Soglia*

Venerdì, 6 novembre, ore 10.15

Aula Cannizzaro

Dal Nilo all'Atlante: Busiride, Eracle e genealogie femminili tra culti e regalità

MAURO MORMINO

(Università di Messina)

Nel sistema religioso e politico dell'età ellenistica, la figura di Eracle assume un valore paradigmatico quale mediatore tra mondo umano e sfera divina, configurandosi come *eroe-soter*, fondatore e garante di una regalità che si autolegittima nella continuità del sacro. Nella tradizione tolemaica, l'eroe divenne punto di convergenza fra *mythos* e *basileia*: la genealogia làgide, riconducendosi a Zeus attraverso Eracle, elaborò un modello di sovranità in cui il potere umano si fondava su un principio teofanico, espresso nella sacralizzazione dei sovrani e nel linguaggio culturale dell'eroe civilizzatore. La funzione teologica di tale discendenza iscrive la regalità tolemaica in un orizzonte soteriologico di dominio e armonizzazione degli spazi dell'*oikoumene*. Questo medesimo schema mitico-culturale trova, in età augustea, un'eco consapevole in Giuba II e Cleopatra Selene. Attraverso la linea femminile tolemaica, Eracle diviene segno di una *translatio* che dal Nilo si proietta verso l'Occidente africano, trovando nel culto di Eracle-Melqart a Gadir un luogo di congiunzione tra Oriente e Occidente, tra gremità, cultura fenicia e romanità. In tale spazio, il re erudito e la sua regina riconoscono nel mito eracleo il linguaggio attraverso cui esprimere la propria funzione, il riflesso di una regalità che si configura come *mimesis* del divino. Così, dal mondo alessandrino sino alla Numidia, la vicenda di Eracle si fa veicolo di una teologia politica che, oltre i confini delle genealogie, unisce culto e potere in una comune idea di regalità salvifica e cosmica.

SESSION 5

SPECIAL SESSION: *Varcare la Soglia*

Venerdì, 6 novembre, ore 10.15

Aula Cannizzaro

I riti funebri in *Alceste* ed *Eracle* di Euripide. Riflessioni storico-religiose dal testo alla messinscena contemporanea

VINCENZO QUADARELLA

(Università di Messina)

Il presente contributo analizza i riti funebri compiuti da Alceste e da Megara nelle tragedie *Alceste* ed *Eracle* di Euripide, mettendo in luce le analogie e le differenze nella funzione rituale delle due figure femminili. Entrambe le eroine, legate in modo diverso a Eracle, incarnano modelli di *pietas* familiare e di sacrificio che si manifestano attraverso gesti e parole di carattere funerario. La comparazione di due messinscene contemporanee al teatro greco di Siracusa – *Alceste* per la regia di Cesare Levi ed *Eracle* per la regia di Emma Dante – mette in risalto come entrambe le protagoniste esprimano, attraverso il linguaggio rituale, la tensione tra morte e salvezza. Lo studio mostra infine come i due personaggi femminili, pur collocati in situazioni narrative differenti, siano accomunati dall'essere mediatrici di passaggi liminali in cui i riti funebri diventano strumenti di ridefinizione del ruolo eroico e della memoria familiare e in che modo il ruolo svolto dalle due protagoniste sia stato messo in scena nel contemporaneo.

SESSION 6

Venerdì, 6 novembre, ore 09.15

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Riscrittura e ricezione del mito: un'indagine sugli excursus mitologici nelle Phoenissae di Seneca

ANNA BASILE

(Università di Napoli Federico II)

Le *Phoenissae* di Seneca rappresentano un caso straordinario all'interno del *corpus* drammatico: l'assenza dei cori e lo stato di incompiutezza delle due sezioni impediscono di determinare gli sviluppi del dramma. Allo stato attuale i 664 versi che compongono la tragedia affrontano il delicato tema dei rapporti parentali e la reazione dei componenti della famiglia rispetto alla colpa. In questa delicata riflessione si inseriscono alcune digressioni di carattere mitologico che appaiono veicolare strettamente il messaggio del testo. Come dimostrato dagli studi di H. V. Canter (*The Mythological Paradigm in Greek and Latin Poetry*, *AJPh* LIV (3), 1933, pp. 201-24) e dai numerosi contributi più specificatamente dedicati alla tragedia senecana (basti citare a titolo esemplificativo L. Landolfi, *Orografia di delitti: Seneca, Edipo e il monte maledetto. Per un'interpretazione del prologo delle Phoenissae*, in *ibo, ibo qua protendit iuga / meus Cithaeron. Paesaggi, luci e ombre nei prologhi tragici senecani*. Incontri sulla poesia latina di età imperiale (IV), a c. di L. Landolfi, Bologna, 2012, pp. 51-69), la selezione del paradigma mitico non è mero artificio retorico ma esso è sapientemente rifunzionalizzato all'interno del sistema di valori veicolato dal testo, divenendo quasi un personaggio dell'azione drammatica. La ricerca che si intende proporre mira a proporre una riflessione sui due *excursus* più noti e ampi presenti nel testo (vv. 12-26; 363-366) e a portare all'attenzione un altro riferimento presente nel dramma (vv. 422-426) e l'*excursus* geografico ai vv. 602-607 allo scopo di dimostrare come in entrambi i casi i protagonisti e i luoghi menzionati siano portatori di una memoria mitica funzionale al discorso dei personaggi.

SESSION 6

Venerdì, 6 novembre, ore 09.35

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Composición escénica plautina. Dramaturgia de una metarealidad "cómplice"

ALDO RUBEN PRICCO

(Universidad Nacional de Rosario)

La puesta en escena de la palliata plautina, como fenómeno espectacular patrocinado por la República Romana, asienta sus orígenes en rituales vernáculos, agrarios y bélicos, en los que lo lúdico y lo sagrado se fusionaban. En el marco de aquellos festivales de atracciones múltiples y simultáneas, tanto la dramaturgia como las escenificaciones debían hacerse cargo de la constante *captatio benevolentiae* de un público disperso de intereses volubles. Así puede observarse en diversos dispositivos de atracción y seducción del discurso de la comedia de Plauto, que consisten en simulacros de "oralidad" y de aparente dialogismo incluyente con los espectadores reunidos en la cavea. Entre otros recursos de esa operatoria de supervivencia del espectáculo, emerge el artificio de la metateatralidad y de la alusión-inclusión del público, correspondientes a una previsión de performatividad, al modo de un "anzuelo" discursivo que capture eventuales dispersiones. En un abordaje sucinto del corpus, se tratarán en esta conferencia algunas propiedades distintivas de la alusión a la propia teatralidad de las obras, cuya máxima expresión se alcanza en la referencia directa al contexto romano de los *ludi* en *Curculio* y *Poenulus* o en pasajes de *Rudens*, *Pseudolus* y *Epidicus*, mientras que el conato de diálogo extra-escena resulta transversal a muchas de las obras conservadas del sarsinate. Estas consideraciones conducen a hipótesis que proponen que en esa textualidad cómica la metateatralidad – a diferencia de las atribuciones de funciones en las poéticas y estéticas brechtianas, destinadas a un efecto de distanciamiento – no solo sustenta la *fabula* o contenido narrativo (*mythos*), sino también al público, por medio de una corriente empática indispensable inscripta en una "complicidad" propia del *foedus* teatral romano.

SESSION 6

Venerdì, 6 novembre, ore 09.55
Sala "Accademia dei Pericolanti"

Anfitrión y el otro (2010), otro "Anfitrión" y algo más

MARÍA JESÚS PÉREZ IBÁÑEZ

(Universidad de Valladolid)

Anfitrión y el otro (2010) de Juan Ramón Barat se mueve entre la traducción y la creación. Se trata de un texto teatral en el que, como dice el propio autor, se ha visto "obligado a 'recomponer' los fragmentos perdidos" y abordar así, con la base de Plauto, "unos conflictos humanos intemporales". Es una tragicomedia del ser humano donde la dependencia del texto plautino y la mirada contemporánea del autor van a dar lugar a una nueva explicación de por qué Anfitrión acata la voluntad de Júpiter. Una nueva asunción del mito, entre pasado y presente.

SESSION 6

Venerdì, 6 novembre, ore 10.15

Sala "Accademia dei Pericolanti"

Adaptaciones teatrales infantiles en el final del franquismo: El soldado fanfarrón, en versión de Xavier Fábregas (1971)

MARÍA TERESA MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE

(Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

En los últimos años del franquismo, las representaciones de autores clásicos en TVE se hicieron más frecuentes. Este trabajo recupera una interesante adaptación "infantil" de *Miles gloriosus* de Plauto, emitida el 30 de mayo de 1971 y dirigida por el polifacético Xavier Fábregas. La propuesta resulta especialmente significativa por su enfoque lúdico y su trasfondo crítico, en un contexto de censura y control ideológico. El objetivo del estudio es analizar esta adaptación televisiva en comparación con el texto plautino original, prestando especial atención a los elementos que adquieren relevancia en el marco del tardofranquismo. Tras una breve contextualización, se examina la figura del esclavo que actúa como prólogo, introducido tras una comitiva circense que marca el tono de la representación. A lo largo de la obra se insinúan elementos de crítica política, especialmente en lo relativo a la exclusión de las mujeres de la vida pública. Incluso aquellas que ostentan poder expresan su frustración por verse obligadas a recurrir a la intriga para ejercer influencia. Esta dimensión crítica, sutil pero presente, se convierte en uno de los aspectos más destacados de la adaptación. En la parte final del estudio se analizan los recursos escénicos y las modificaciones del guion respecto al texto original. Estos cambios anticipan una línea de reinterpretación de los clásicos para públicos infantiles, que tendría continuidad en propuestas posteriores como la de la *Odisea* de la compañía Els Joglars (1976). La adaptación de *Miles gloriosus* de Xavier Fábregas se revela así como un ejemplo temprano de cómo los textos clásicos pueden ser reformulados para nuevos públicos sin perder su potencial crítico y educativo.

SESSION 6

Venerdì, 6 novembre, ore 10.35

Sala “Accademia dei Pericolanti”

Tradição clássica na obra dramática de Luís de Camões

RUI TAVARES DE FARIA

(Universidade do Açores/CECH)

O teatro de Camões reveste-se de particular importância para se conhecer e analisar a produção dramática criada e representada no século XVI, em Portugal. São três as peças cuja autoria é atribuída a Luís Vaz de Camões, número reduzido se comparado com a obra de outros dramaturgos da época, como Gil Vicente e António Ferreira. Na nossa comunicação, pretende-se dar a conhecer a obra teatral de Camões à luz da tradição clássica greco-latina. Procurar-se-á demonstrar como o autor português recupera e recria os modelos antigos no que diz respeito ao(s) género(s), aos temas e às personagens intervenientes nos enredos das suas peças.

SESSION 6

Venerdì, 6 novembre, ore 10.55
Sala "Accademia dei Pericolanti"

Rewriting Myth and Politics on Stage: Analysis of "República de Roma" and "Cassandra o el elogio del fracaso" at the 71st edition of the Festival de Mérida en Madrid

LUIS CALERO

(Universidad Autónoma de Madrid)

The 71st edition of the International Classical Theatre Festival of Mérida, held in Madrid in 2025, has reaffirmed its role as a dynamic platform for the contemporary reception of ancient theatrical models. This paper examines two productions featured in the Madrid extension of the festival – *República de Roma* (Roman Republic) and *Cassandra o el elogio del fracaso* (Cassandra or the Praise of Failure) – as case studies in the reactivation of classical myth and ritual within modern dramaturgical frameworks. *República de Roma*, adapted by Roberto Rivera, revisits the foundational narratives of the Roman Republic, foregrounding themes of civic virtue, political corruption, and institutional fragility. The production employs a minimalist aesthetic and ensemble performance style reminiscent of 20th-century political theatre, while integrating multimedia and performative elements that resonate with contemporary audiences. In contrast, *Cassandra or the Praise of Failure*, written and directed by María Herrero, offers a feminist reinterpretation of the Trojan prophetess. Set in a symbolic underworld, the play transforms Cassandra into a figure of resistance and epistemic marginalization, exploring issues of credibility, meritocracy, and collective memory. Through a tragicomic tone and dreamlike scenography, the production interrogates failure not as defeat, but as a mode of critical engagement. Both works exemplify the festival's commitment to fostering innovative theatrical dialogues between antiquity and the present. By recontextualizing mythic and ritual structures, these productions illuminate the enduring relevance of classical paradigms in addressing contemporary sociopolitical concerns. The Festival de Mérida en Madrid thus emerges as a vital site for the performative negotiation of cultural memory and modern identity.

SESSION 7

SPECIAL SESSION: *Il teatro nel mondo baltico*

Venerdì, 6 novembre, ore 12.10

Aula Cannizzaro

Momenti della classicità nel teatro del Baltico orientale: il caso dell'Antigone

PIETRO U. DINI

(Università di Pisa)

Nelle tre principali realtà linguistiche del Baltico orientale (geoculturalmente inteso) – cioè lituana, lettone ed estone – il teatro è praticato sin dal loro apparire, ma la diffusione dell'antichità classica è stato un fenomeno relativamente tardo. Insieme a un'esposizione, ovviamente sintetica, delle caratteristiche e tendenze fondamentali dell'attività teatrale nelle tre culture del Baltico orientale, si indaga la ricezione in esso dell'elemento classico, soffermandoci sulla fortuna dell'*Antigone* di Sofocle, la prima tragedia tradotta e rappresentata nell'area baltica, quella che meglio di altri casi permette di seguire lo sviluppo interno proprio al teatro delle tre realtà baltico-orientali. Il personaggio di Antigone divenne noto e popolare nel Baltico orientale a partire dalla fine del XIX sec. e soltanto da allora si ebbero rappresentazioni nei teatri delle tre Repubbliche. È interessante passare in rassegna quali aspetti di Antigone interessarono maggiormente direttori e critici e pubblico, come vennero interpretati e quale fu la loro ricezione.

SESSION 7

SPECIAL SESSION: *Il teatro nel mondo baltico*

Venerdì, 6 novembre, ore 12.30

Aula Cannizzaro

Il teatro classico nella Lituania post-indipendenza: ricezione, adattamento, identità

ADRIANO CERRI

(Università di Pisa)

La relazione si propone di indagare la ricezione del teatro classico greco e latino in Lituania nel periodo successivo al recupero dell'indipendenza (1991-oggi), concentrandosi sull'attività di registi e compagnie teatrali che hanno affrontato testi antichi nel contesto di una rinnovata ricerca identitaria. Dopo un censimento – necessariamente parziale – degli allestimenti lituani di opere classiche negli ultimi 35 anni, lo studio si focalizza sull'analisi di alcuni casi significativi nei quali emergono evidenti fenomeni di adattamento culturale. In particolare, si esamineranno strategie registiche che reinterpretono il canone tragico e comico attraverso l'innesto di elementi della tradizione popolare lituana: costumi, sonorità, ritualità locali, figure del folklore. Questo processo di “filtraggio” si configura come una forma di riscrittura simbolica, che consente al teatro classico di parlare a un pubblico contemporaneo in termini universali, ma anche radicati nelle tradizioni locali.

SESSION 8

SPECIAL SESSION: *Young Researchers for CLASTE*

Venerdì, 6 novembre, ore 15.00

Aula Magna Rettorato

Maternità tragica tra scena, rito e immagine

GRAZIANA ADORNO

(Università di Catania/Università di Messina)

La maternità, nella tradizione classica, si rivela fulcro simbolico e drammatico, intrecciandosi con mito e rito. Figure come Medea, Ecuba, Alceste e Clitemnestra incarnano una tensione tragica tra l'istinto di protezione, il sacrificio, la vendetta e la perdita, restituendo una visione plurale e ambivalente dell'essere madre. L'intervento propone di indagare il ruolo della maternità come motivo tematico nel teatro classico, esaminando come il corpo materno venga narrato, esposto e ritualizzato sulla scena, talvolta come elemento di rottura dell'ordine patriarcale. Parallelamente, verranno analizzate opere che, a partire da una rilettura di modelli classici, concentrano l'attenzione su figure di donne e madri, mostrando come il pathos della maternità eroica o mostruosa sia stato codificato, trasformato e sovvertito nei linguaggi verbali e visivi. Nel linguaggio verbale, un esempio significativo è rappresentato dalla tragedia cristiana *Christus Patiens*, tradizionalmente attribuita a Gregorio di Nazianzo, dove la Madre di Dio adotta il linguaggio e i toni delle grandi eroine tragiche, fondendo elementi classici e sensibilità cristiana. In ambito storico-artistico, alla luce del concetto di *Pathosformel*, si analizzeranno le sopravvivenze iconografiche della madre tragica nella produzione artistica in Età moderna, la quale assumerà un ruolo centrale nella comunicazione religiosa barocca, in un contesto segnato da rinnovato interesse per il pathos, la teatralità e la dimensione rituale del sacro. In tale direzione, risulta dunque imprescindibile il riferimento allo storico dell'arte e drammaturgo Aby Warburg ed al concetto di *Pathosformel*, elaborato dallo stesso. Lo studioso, focalizzando le sue ricerche sulla "sopravvivenza" di motivi classici nell'arte rinascimentale e nelle epoche successive, arriverà a sostenere che i modelli classici non rappresentassero per gli artisti un mero repertorio formale da imitare, bensì una fonte viva e dinamica di tensioni emotive e significati simbolici, rintracciabili in varieguate testimonianze artistiche. I risultati delle sue ricerche confluiranno nell'*Atlas Mnemosyne*, ambizioso progetto di mappatura reso pubblico per la prima volta nel 1929 ed oggi interamente ricostituito presso la Haus der Kulturen der Welt di Berlino. Il contributo proposto si muove su un piano interdisciplinare, con l'obiettivo di evidenziare la vitalità e la trasformabilità dell'archetipo della madre tragica, figura generativa non solo di figli ma di narrazioni, conflitti e immagini.

SESSION 8

SPECIAL SESSION: *Young Researchers for CLASTE*

Venerdì, 6 novembre, ore 15.20

Aula Magna Rettorato

Between Veils and Rituals: The Contemporary Reception of Euripides' "Helen" by Cultural Association Thíasos

IZABEL DE ROHAN

(Universidade de Coimbra/CECH)

This paper proposes an exploration of the rituals of revelation, mourning, and matrimony in the 2025 staging of Euripides' tragedy "Helen", performed by the *Associação Cultural Thíasos* under the direction, production, and adaptation of Izabel de Rohan. In this version, Euripides reinterprets the traditional myth of the Trojan War by claiming that Helen was never in Troy, but rather in Egypt, while an *eidolon* took her place in the conflict. This inversion subverts the expectations of the mythical imagination and opens a space for critical reflection on the notions of identity, appearance, and truth. Thíasos production deepened the symbolic parallels among the characters of Helen, Menelaus, Theonoe, and Theoclymenus, highlighting the ritual elements present in the original text and incorporating new theatrical devices into the performance. The staging was structured around three core ritual axes: mourning, recognition, and marriage. The final scene presented a Western-style wedding procession, complete with groom, best men, bride, and a white veil. However, rather than sealing the union with a kiss, Menelaus lifts Helen's veil – after having killed innocent Egyptians – and reveals a chest filled with treasures looted from the king Theoclymenus. This gesture, far from restoring order, exposes the latent violence concealed beneath the marital ritual. This moment, among others, is conceived as part of a "ritual of revelation", in which the veil functions as a sign of unstable identity. Helen is portrayed as a figure suspended between appearance and concealment, between being and seeming. The production thus proposes a ritualized and critical reception of the ancient myth, updating its ambiguities and tensions for the present day and fostering a dialogue between tradition and contemporaneity.

SESSION 8

SPECIAL SESSION: *Young Researchers for CLASTE*

Venerdì, 6 novembre, ore 15.40

Aula Magna Rettorato

Il corpo insepolto di Polinice: risonanze del teatro classico nella scena e nella letteratura contemporanea

CHIARA PROTANI

(Università di Bologna Alma Mater Studiorum/Université Clermont-Auvergne)

Il presente contributo si inserisce nel campo degli studi critici sugli adattamenti contemporanei di tragedie e miti classici, proponendo un approccio metodologico innovativo per l'analisi delle rielaborazioni contemporanee del mito. Prendendo come caso esemplare la tragedia *Antigone*, si intende proporre un modello di lettura che coniughi la *mythocritique* – così come teorizzata da Pierre Brunel – con gli strumenti della *sociopoétique*, approccio sviluppato da Alain Montandon. L'obiettivo è quello di delineare le coordinate di una vera e propria *sociopoetica del mito*. Muovendo dagli studi di Véronique Léonard-Roques sulla *figure mythique* si assume che gli adattamenti moderni e contemporanei dei personaggi mitologici funzionino spesso come *avatars* di un archetipo originario. La figura mitica si costruisce a partire da *mitemi* fondamentali che vengono riattivati e reinterpretati in base a specifici contesti storici e sociali, con lo scopo di “réapparaître, de continuer à vivre, de se réécrire et de s'activer”. Il contributo intende quindi mostrare come sia possibile applicare questo metodo, partendo dall'analisi dei mitemi fondativi della tragedia, per poi osservare in che modo essi vengano mantenuti, trasformati o eliminati negli adattamenti, in funzione del contesto storico-sociale in cui esse si collocano. Nello specifico, verrà proposto l'esempio del mitema del corpo insepolto di Polinice, analizzando la sua evoluzione simbolica negli adattamenti teatrali contemporanei dell'*Antigone* come riflesso di diversi fenomeni storico-sociali. Seguendo un percorso cronologico, il mitema verrà interpretato in relazione a: i corpi insepolti lasciati sui campi di battaglia durante le due guerre mondiali; l'esilio, con riferimento in particolare agli esuli spagnoli del 1939, dove il corpo insepolto diventa metafora dell'esule stesso; le dittature sudamericane, con allusione ai *desaparecidos*; le migrazioni contemporanee, dove il Mediterraneo diventa luogo di dispersione e abbandono dei corpi; infine, il mitema del corpo insepolto viene utilizzato come punto di partenza per una riflessione sull'eutanasia.

SESSION 8

SPECIAL SESSION: Young Researchers for CLASTE

Venerdì, 6 novembre, ore 16.00

Aula Magna Rettorato

On the Pictorial Stage: Trauma, Memory and Grief in Anne Carson and Rosanna Bruno's "The Trojan Women. A Comic"

LUÍSA ALVES PIMENTA ARAÚJO DE FIGUEIREDO

(Universidade do Porto FLUP/CECH)

This paper proposes to explore *The Trojan Women. A Comic* (2021), Anne Carson and Rosanna Bruno's graphic adaptation of Euripides' tragedy. While formally presented as a comic, this intermedial work seems to resist conventional genre boundaries by merging a stripped-back translation with visual abstraction, to create a hybrid narrative space where trauma, memory, and grief are performed through both pictorial and poetic means. As Hillary Chute argues in her 2008 seminal paper "Comics as Literature? Reading Graphic Narrative", "the most important graphic narratives explore the conflicted boundaries of what can be said and what can be shown at the intersection of collective histories and life stories". Building on the ancient tragic, it is our understanding that Carson and Bruno's artistic gesture exemplifies precisely this tension, juxtaposing the mythic suffering of Troy's women with a visual language that resists closure and coherence. The paper examines how Carson's adaptation seeks to preserve the emotional and ethical core of Euripides' words while reconfiguring its form to foreground the ritualistic and affective dimensions of female grief. Through minimalist language, spatial disruption, and the erasure of divine authority, the work amplifies the voices of Cassandra, Hekabe and Andromache, infusing the text with a contemporary sensibility that reframes these women's suffering as both timeless and politically urgent, thus transforming ancient lament into a feminist act of witnessing and resisting. Bruno's surreal illustrations further destabilize classical iconography, offering a grammar of disorientation that mirrors the psychic fragmentation of war, whilst rendering the bodies of those enslaved as purportedly dehumanised. Ultimately, one aims to demonstrate how, together, text and image construct a pictorial stage where ancient tragedy is not only remembered but re-performed through a modern lens – one that highlights the interplay between collective trauma and singular voice, between what can be spoken and what must be shown.

SESSION 8

SPECIAL SESSION: *Young Researchers for CLASTE*

Venerdì, 6 novembre, ore 16.20

Aula Magna Rettorato

«Speak, or rather be silent». *Antigone and the Ruins of Myth in Elsa Morante's La serata a Colono*

CAROLINA RAVANELLI

(University of Cambridge)

This paper examines *La serata a Colono* (1968) by Elsa Morante as a radical reconfiguration of classical myth and ritual in the wake of 20th-century historical trauma. Morante's rewriting of the myth of Oedipus, especially Sophocles' *Oedipus at Colonus*, relocated from the sacred framework of classical tragedy to the liminal space of a hospital ward, dismantles both the symbolic coherence of myth and the performative efficacy of ritual. In this way, the tragic structure collapses into a fragmentary, post-ritual form of representation. Particular attention is paid to the figure of Antigone: removed from the narrative centre and deprived of political agency, she reappears as a silent remnant of ritual discourse. Her speech, syntactically broken and emotionally disarticulated, testifies to the impossibility of symbolic mediation after the horrors of Auschwitz and Hiroshima. Morante's Antigone no longer embodies resistance or justice; she performs, instead, the failure of meaning and the exhaustion of theatrical archetypes. In this context, the title's reference to Carla Lonzi's feminist imperative, "Taci, anzi parla" ("Be silent, or rather speak"), is deliberately inverted: Morante's Antigone cannot reclaim speech as a site of subjectivity or liberation, as she is confined to a shattered language that mirrors a historical reality stripped of ritual coherence and symbolic order. Based on classical reception studies (Butler, Leghissa and Manera), posthumanist theory (Blanchot and Lyotard) and performance analysis (Schechner and Goldhill), this contribution explores how *La serata a Colono* simultaneously inherits and takes apart the dramaturgical logic of ancient tragedy; by interrogating the transformation of myth and ritual across time, it responds to the guiding question of how these two dimensions interact in different cultural contexts such as 5th-century Greece and 20th-century Italy. Morante's rewriting of Sophocles' play thus becomes a post-tragic ritual, in which myth no longer offers transcendence to the public, but confronts its own historical irrelevance in post-WWII modernity, demanding new artistic forms to articulate the unspeakable after the horrors of the Holocaust and the nuclear epilogue of the war.

