

Odiseo (Ulises para los romanos) encarna como ningún otro personaje literario los atributos inherentes que todo héroe ha de poseer, relacionados con la guerra y la diplomacia, dos aspectos vitales que le otorgarán gran popularidad en la Antigüedad. Si bien ya aparece en múltiples episodios de la *Iliada*, es en la *Odisea* donde se describen las desventuras del héroe: tras el fin de la guerra de Troya, Odiseo, junto a sus compañeros, tardará diez años en regresar a su Ítaca natal. Los epítetos más habituales que acompañan su nombre son “el astuto”, “el de muchas manías”, “el de muchos senderos” o “el de multiforme ingenio”; es brillante, elocuente, persuasivo y perseverante. Sin embargo, más allá del éxito rotundo en el campo de batalla y en las cortes en las que es acogido, la nostalgia por volver a Ítaca, junto a su familia, impregna los relatos que protagoniza el héroe. Odiseo era rey de Ítaca, una isla situada frente a la costa occidental de la actual Grecia. El reino lo hereda de su padre, Laertes, quien se une a Anticlea, hija de uno de los Argonautas, quien dará a luz al héroe y a su hermana, Ctimene/Timena. Otras versiones atribuyen su paternidad a Sísifo (Higino, *Fábulas* 201). Aunque inicialmente pretendió a la bella Helena, Odiseo consideró que sería menos problemático desposarse con Penélope, hija de un celoso campeón de carreras de Esparta, de cuya unión nació Telémaco, mientras que otros autores añaden a Poliportes (Apolodoro, *Biblioteca* 7.35). Las fuentes literarias antiguas no profundizan en su aspecto físico, excepto quizá por la cicatriz de su rodilla, producto de un encontronazo con un jabalí cuando iba de caza junto a su abuelo materno, Autólico, en el monte Parnaso. Esta marca será clave en su regreso a Ítaca, ya que, gracias a ella, será reconocido por su nodriza.

Iconografía del Héroe en la Antigüedad

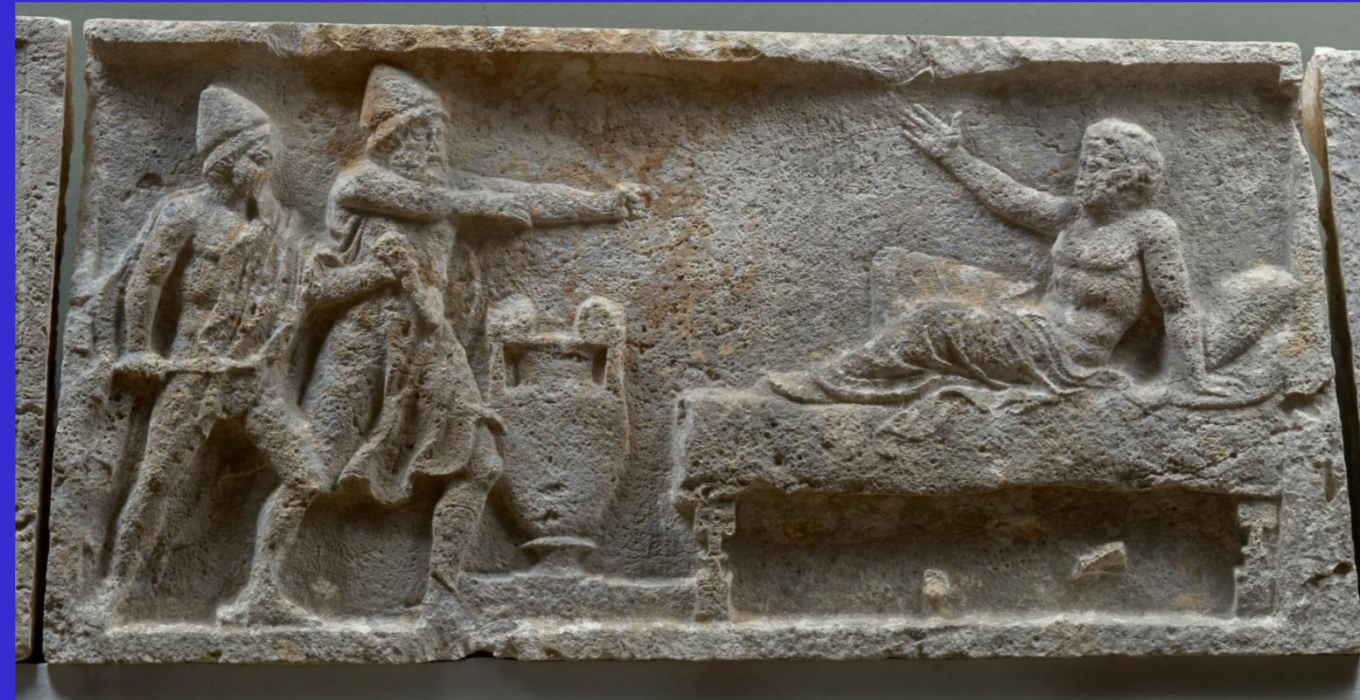
La pintura vascular del período clásico creará el modelo iconográfico de Odiseo que pervivirá en época romana, aunque con algunas variantes. El héroe puede aparecer barbado o imberbe, con la cabellera enmarañada o cubriendo su testa con un *pilos*. En ocasiones se presenta de perfil, al paso, con el arco tensado y la flecha a punto de ser disparada. Viste un chitón corto y su cabellera se halla revuelta, posiblemente evocando al momento en el que Odiseo, ya mayor, regresa a su casa y da muerte a los amantes de su esposa Penélope. Curiosamente, aunque el arma más recurrente en los vasos griegos es el arco y la flecha, en los textos lo son la espada y la lanza. Asimismo, Odiseo también aparecerá tocado con otro tipo de sombrero, el petaso: ambas prendas aluden a un origen distante y a la naturaleza dinámica, siempre en movimiento, de aquellos que las llevan (Hermes/Mercurio, Dioscuros, etc.). En época romana, será habitual encontrar una versión avejentada del héroe junto a su perro, Argos, quien lo reconoce a su vuelta a casa.

430-420 a. C. MET, New York

82 a. C. British Museum, Londres

380 a. C. Kunsthistorisches Museum, Viena

s. I-III d. C. British Museum, Londres

Copia romana de original de Pérgamo, s. II d. C. Museo Arqueológico Venecia

Odiseo/Ulises vs. Sirenas

Fuentes: *Odisea*, XII, 1-200; Pausanias, IX, 34,3 y X, 5, 12; Higino, *Fabulae* 125, 141; Apolodoro, *Biblioteca*, I, 3,4,7,10,9,25; Ovidio, *Metamorfosis*, V, 512-562; Estrabón I, 2, 12, 12, V. Las Sirenas, híbridos con rostro de mujer y cuerpo de ave, encantaban a los marineros con sus bellas voces, quienes hechizados por sus melodías, se acercaban tanto a ellas que morían estrellando sus naves contra las rocas. Aconsejado por Circe, Odiseo sella los oídos de sus compañeros y se hace atar al mástil de la embarcación, con el fin de poder escuchar la melodía sin correr peligro.

480-470 a. C. British Museum, Londres

c. 520 a. C. British Museum, Londres

Odiseo/Ulises vs. Polifemo

Fuentes: *Odisea* IX, 105-538; Eurípides, *El Cíclope*, 357-463; Pseudo Apolodoro, *Biblioteca* 7, 4-9; Higino, *Fábulas*, 125. Polifemo, cíclope que encarnaba las fuerzas primigenias del volcán Etna, captura a Odiseo y a sus compañeros, a quienes retiene en su caverna con el fin de devorarlos. Sin embargo, el héroe urde un plan para liberarse: embriagar al monstruo, pues no estaba habituado al consumo de vino (signo de ser una criatura no civilizada), cegar su único ojo con una estaca ardiente y huir oculto entre las gruesas y oscuras lanas de los carneros que guardaba Polifemo.

160-260 d. C. Musée National du Bardo, Túnez

Finales s. VI a. C., Mus. Nac. Arqueología, Atenas.

s. I d. C., Ure Museum, Reading

Copias del s. I d. C. de originales helenísticos. Gruta de Tiberio, Sperlonga.

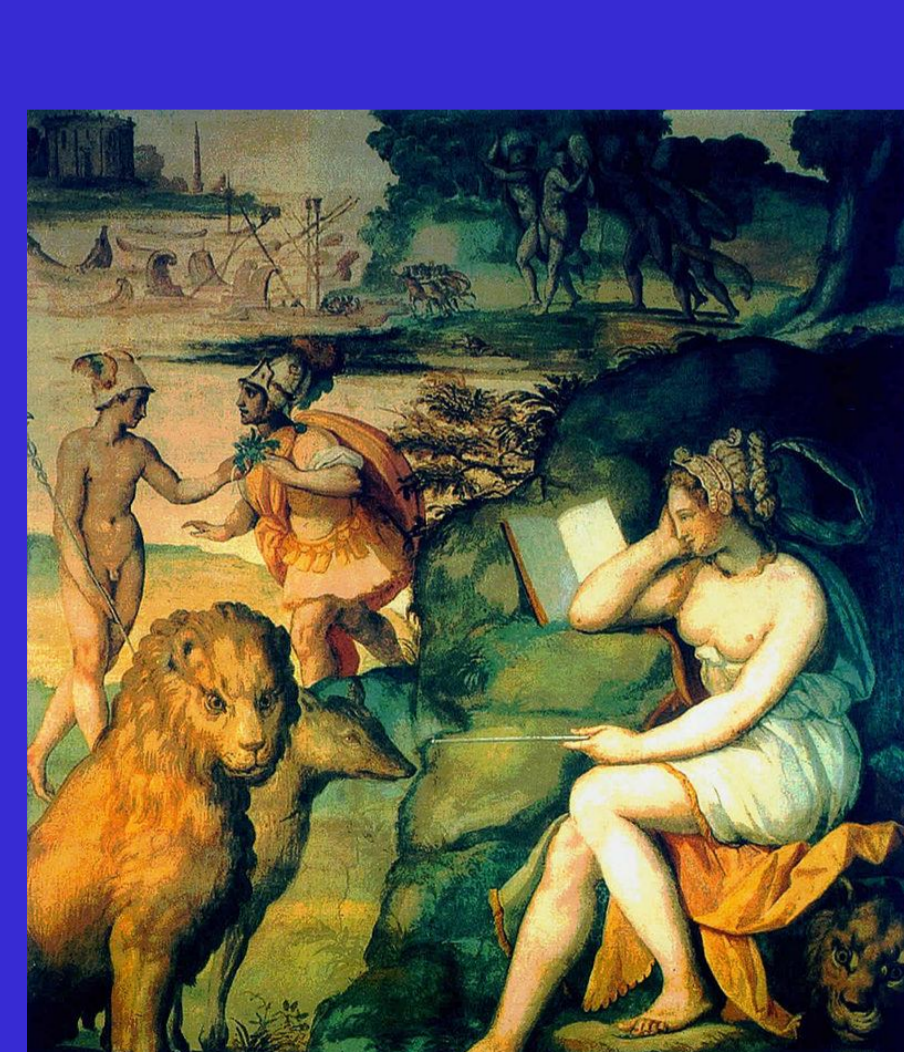
Ulises y las sirenas. John William Waterhouse (1891). National Gallery, Victoria

El Héroe vs. Monstruos = Civilización vs. Barbarie

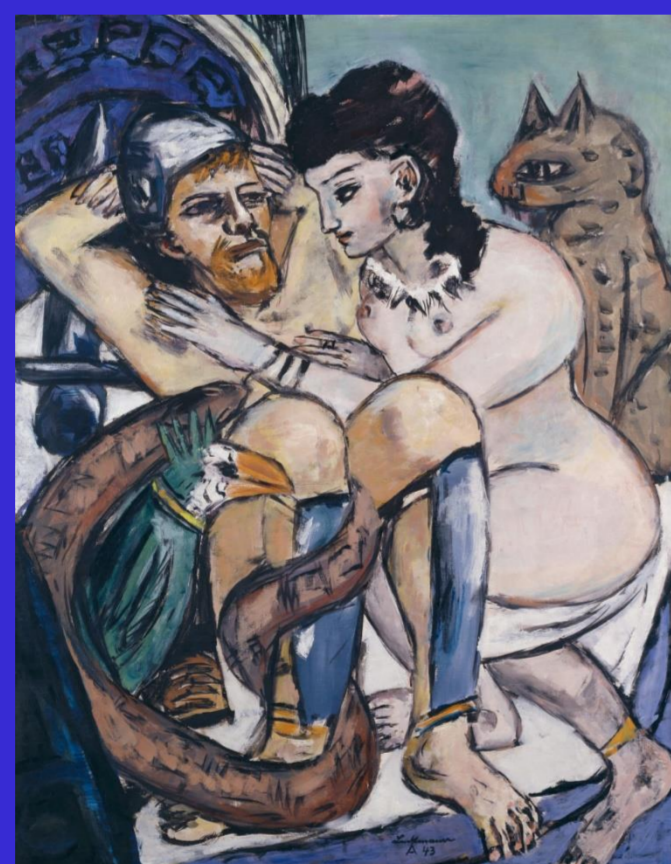
La astucia de Odiseo y su ingenio le permitirá vencer numerosos escollos en su vuelta a Ítaca, siendo su encuentro con las Sirenas y Polifemo dos de los episodios más representados en la tradición pictórica. Ambos relatos subrayan la pericia del héroe, su inteligencia y su empeño encarnando los valores del héroe por antonomasia. Asimismo, se emplearán estos temas con un fin político en épocas convulsas, pues Odiseo simbolizará el triunfo de la civilización, de la razón, contra la barbarie, la locura, lo monstruoso, contra todo aquello ajeno a los esquemas sociales y religiosos del mundo antiguo.

Odiseo y Polifemo. Arnold Boecklin (1870) National Gallery, Victoria

La hechicera Circe envenena a los hombres de Odiseo. Alessandro Allori (1580)

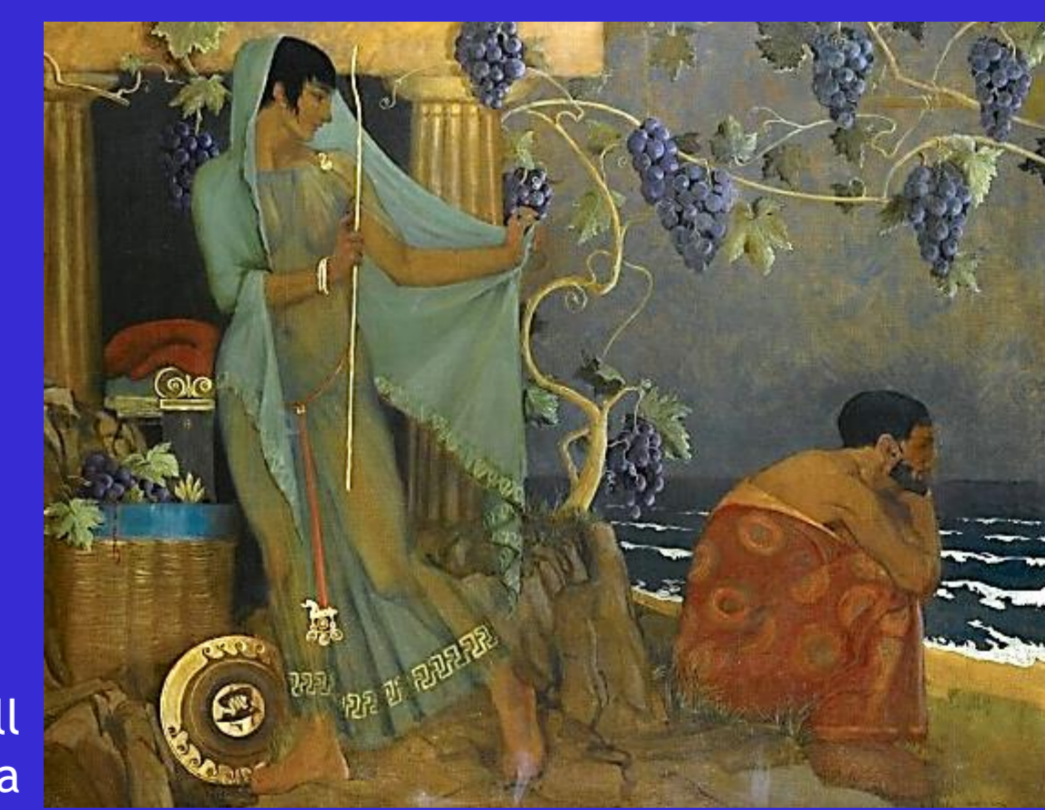

Odiseo y Calipso. Max Beckmann (1943) Kunsthalle Hamburg

Las Aventuras de Ulises (II). Apollonio di Giovanni y Marco del Buono (c. 1460). Wawel Castle, Cracovia

Calipso y Odiseo. Sir William Russell Flint (1907-10). Colección privada

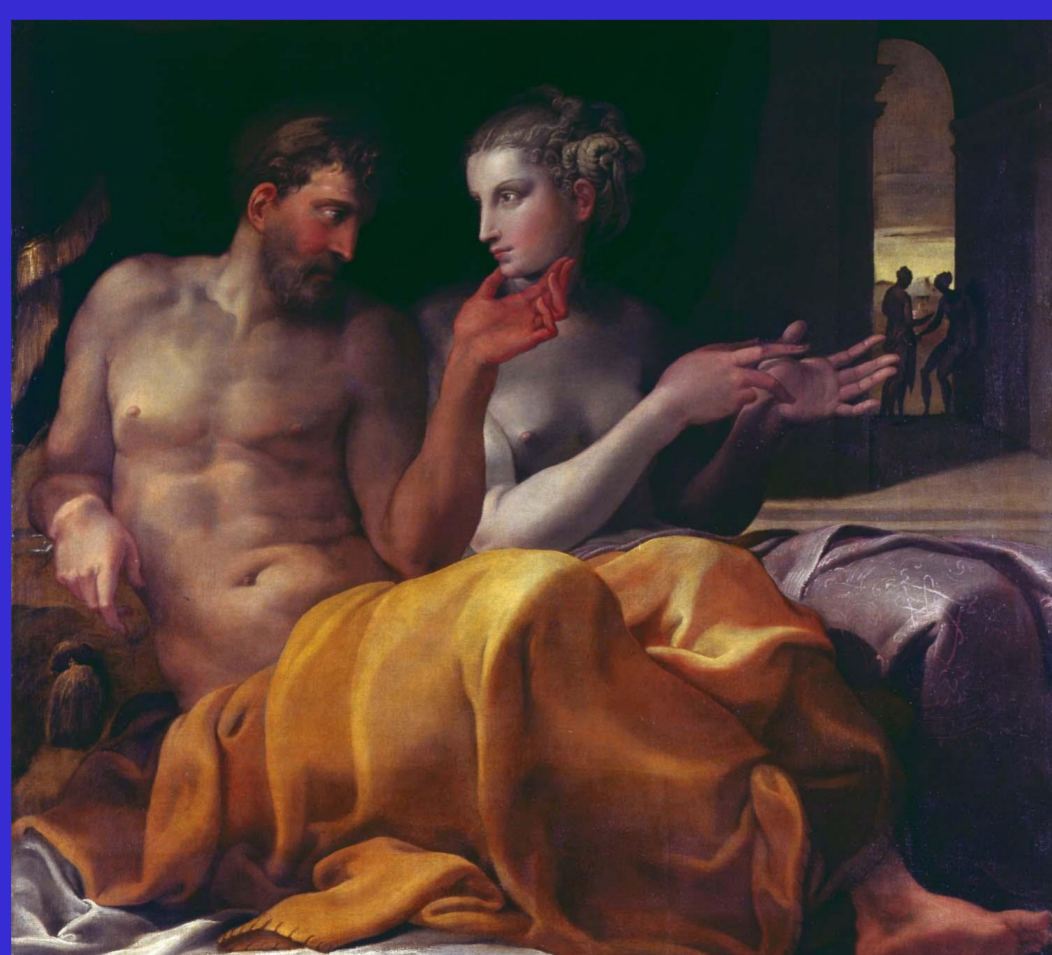
Circe ofrece una copa a Ulises. John Williams Waterhouse (1891). Oldham Gallery

Pervivencias

En la Edad Media la figura de Ulises no es del todo bien recibida, ya que sus artimañas y engaños lo asocian al propio Lucifer. No obstante, el retorno a Ítaca es percibido como una alegoría de la salvación del alma cristiana. En siglos posteriores, se subrayará esta lectura, pues los encuentros con monstruos y diversos personajes femeninos se considerarán verdaderas tentaciones contra las que el héroe lucha por no sucumbir. Sus encuentros con Nausica (virginidad), Circe (hechicera) y Calipso (riquezas) encarnarán diversas facetas femeninas opuestas a la de Penélope, paciente y casta esposa del héroe, que serán objeto de la pintura en época moderna y contemporánea.

Ulises reconocido por su perro. Jean Auguste Barre (s. XIX) Musée du Louvre, Paris

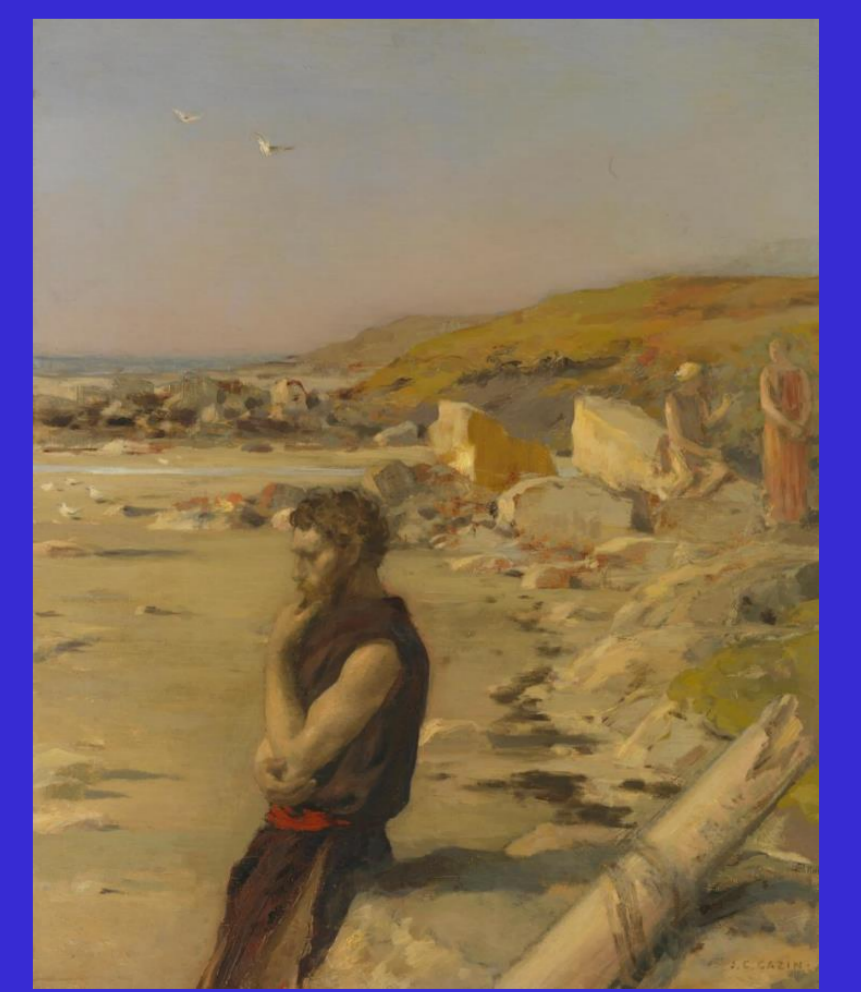
Ulises y Penélope. Francesco Primaticcio (1560) Toledo Museum of Art, Ohio

Odiseo y Nausica. Pieter Lastman (1619) Alte Pinakothek, Munich

Ulises reconocido por su nodriza. Clement Belle (s. XVIII). Musée du Louvre, Paris

Ulises después del naufragio. Jean-Charles Cazin (c. 1880). National Gallery, London.

BIBLIOGRAFÍA

ANDREAE, B. (1999) *Odysseus: Mythos und Erinnerung*. Mainz: Verlag Philipp von Zabern, n. 173, 368. DIMOCK, G.E. (1956) "The Name of Odysseus", *The Hudson Review* 9, 1, 52-70. GRUMMOND, N.T. (2000) *From Pergamon to Sperlonga: Sculpture and Context*. California: UCP. HOGAN, J.C. (1976) "The Temptation of Odysseus", *Transactions of the American Philological Association* 106, 187-210. MONTIGLIO, S. (2011) *From Villain to Hero: Odysseus in Ancient Thought*. University of Michigan Press. MONTIGLIO, S. (2018) "Touch in Euryclaea's recognition of Odysseus", *Hands know the truth*. Abingdon: Routledge, 1-13. NORTWICK, T. van (1979) "Penelope and Nausicaa", *Transactions of the American Philological Association* 109, 269-276. RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.I. (2007) "La música de las sirenas", *Cuadernos de Arte e Iconografía* 16, 32, 333-356. TOUCHEFEU-MEYNER, O., y CAMPORALE, G. (1992) "Odysseus/Uthuze", *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)*, VI, 1, Zurich/Munich: Artemis Verlag, 943-983. WALCOT, P. (1977) "Odysseus and the art of lying", *Ancient Society* 8, 1-19. WEISS, A. H. (2000) "Odysseus at Sperlonga: Hellenistic Hero or Roman Foil?", in *From Pergamon to Sperlonga: Sculpture and Context* (De Grummond y Ridgway eds.), 111-165. Oakland: University of California Press.