

APROXIMACIÓN ECOCRÍTICA A LOS “TEXTOS ROMANOS” DE SHAKESPEARE

AN ECOCRITICAL APPROACH TO SHAKESPEARE'S ROMAN PLAYS

Investigadores USAL:

Aparicio, Malvina (malvina.aparicio@usal.edu.ar); Biasi, Susana; Barna, Silvina;
Gallegos, Marcela

Investigador Externo:

Calderón, María Laura¹

Alumnos Practicantes USAL:

García, Guadalupe; Sánchez, Marianela

¹ Andamio 90.

Palabras clave: Teatro; Ecocrítica; Textos romanos; Historia.

Keywords: *Drama; Ecocriticism; Roman plays; History.*

Resumen

La aproximación ecocrítica a la lectura identifica representaciones de fenómenos y organismos *no humanos* en el discurso shakespeariano que, en interacción con lo humano, permiten resignificarlo y hacerlo accesible a una audiencia iberoamericana contemporánea, que es el objetivo específico de esta investigación.

En el trabajo *Shakespeare's Cleopatra*, de la investigadora Silvina Barna, se examina la relación amorosa en apariencia remota en tiempo y espacio de Marco Antonio y Cleopatra, que el dramaturgo inglés actualiza al insertarla en la dialéctica oriente-occidente subyacente a la batalla entre los bandos políticos romanos. Y a propósito de bandos, Barna recuerda el tropo argentino “civilización o barbarie” que opera por el *miedo*, lleva a relaciones destructivas, mantiene las heridas abiertas y causa la parálisis de las fuerzas creadoras. Cuando una fuerza externa surge amenazando la vida de una comunidad, sus instituciones y valores, el miedo activa los mecanismos de autodefensa. Cleopatra, en su entendimiento con Antonio, es percibida por su socio político Octavio como la encarnación de esa amenaza. Peligrosa, seductora, sabia y regia, la reina egipcia se confunde en el discurso shakespeariano con el símbolo de la *serpiente*. A partir de esta imagen, Barna explora los rasgos definitorios de esta en su variedad: reptil, víbora, gusano, organismo natural, cómo la representa Shakespeare en su discurso, cómo se reflejan esos rasgos en la reconstrucción literaria del personaje de la Cleopatra-serpiente; cómo trata *Antony & Cleopatra* (1606) nuestra relación con aquello que tememos; y si hay alguna lección para el espectador del siglo XXI más allá de lo político. Desde el

ecofeminismo, Cleopatra es al mundo romano “lo incivilizado” y “lo antinatural”: su autoridad y liderazgo no sobreviven allí donde la territorialidad del macho es ley.

Por su parte, la investigadora Laura Calderón brinda su aporte sobre *Coriolanus* (1608) desde el ensayo titulado *A Body in Action fed by the Ground*, seguido del epígrafe que la define, “A menudo los enigmas que desconciertan a nuestro cerebro se manejan... con la mano”, dirigiendo así la atención del lector/actor hacia *la parte* (mano) de un todo (cuerpo) sujeto a la ley natural que podemos conocer pero no modificar, como ocurre en el plano de la cultura. Coriolanus, el soldado, y el actor que lo encarna son ambos sujeto y objeto del drama por lo que su/s cuerpo/s, *máquina/s de supervivencia* están continuamente exigido/s al máximo, guiados por una conciencia de sí malentendida por sus conciudadanos en el infortunado asunto de «mostrar sus heridas» en el mercado. Confiados ambos en su energía vital para llevar adelante su oficio, saben que algo siempre puede salir mal: el enemigo, la escena, pueden sorprenderlos. El cuerpo reacciona o perece. Y Shakespeare ciertamente conocía estas cuestiones. Coriolanus tiene éxito en la batalla pero no en la política porque *what his breast forges, that his tongue must vent*. Forzado a actuar contra su naturaleza su cuerpo se vuelve “inhabitable”.

Con estas reflexiones damos por concluido el proyecto 2019-2020 y avanzamos hacia la siguiente fase, donde nos adentraremos en *Julius Caesar* (1599), cronológicamente anterior a las obras aquí mencionadas, pero puesta en relación con *King Lear* (1606) y *Cymbeline* (1611) y enfocada desde la perspectiva de «Los Romanos en Britania. Estudio ecocrítico de su construcción y disolución» (2021-2022), lo que nos permitirá dar una mirada propia a las conocidas tragedias shakespearianas, como también a su no tan conocida *Cymbeline*, “romance”, tragicomedia, o drama tardío como variadamente se le designa, y con una funcionalidad específica dentro del corpus propuesto.

Abstract

An ecocritical approach to the plays which are the object of this study identifies representations of non-human phenomena and organisms in the Shakespearean discourse which, in their interaction with the human, allow for its resignification and make it accessible to a contemporary Iberoamerican audience, which is the purpose of this research.

In the paper entitled Shakespeare's Cleopatra, the researcher Silvina Barna examines the amorous relationship between Mark Antony and Cleopatra, which seems to be remote in time and place, but which the playwright actualizes by reinserting it in the East-West dialectics that underlies the Roman political factions' rivalry. In connection with factionalism, Barna reminds us of the Argentinian trope “civilization vs barbarism”, which operates on the basis of fear, leads to destructive relationships, keeps wounds open and paralyzes creative forces. When an external force emerges and threatens a community's life, its institutions and its values, fear activates self-defense mechanisms. Cleopatra, through her bond with Mark Antony, is perceived by her political ally Octavian as the embodiment of that threat. In Shakespeare's discourse, the Egyptian Queen -dangerous, seductive, wise and regal- is conflated with the symbol of the serpent. Barna explores the distinctive traits of this image in its various forms: reptile, snake, natural organism, the way Shakespeare portrays it in his discourse and how those traits are reflected in the literary reconstruction of the Cleopatra-serpent character. Moreover, she ponders on how Antony and Cleopatra (1606) tackles our relationship with that which we fear and whether there are lessons for a twenty-first century audience beyond the political. From an ecofeminist perspective, Cleopatra represents the “uncivilized” and the “unnatural” in the eyes of the Romans: there is no scope for her authority and leadership where male territoriality prevails.

Laura Calderón, in turn, offers her insights on Coriolanus (1608) in an essay entitled A Body in Action fed by the Ground, which is followed by an epigraph that defines it: “Enigmas that baffle

our brains are often sorted out... with our hands". This directs the reader/actor's attention to a part (hand) of the whole (body), subjected to nature's laws, which can be known but not changed, unlike culture. Both Coriolanus, the soldier, and the actor that embodies the character are subject and object of the drama, which puts their bodies -survival machines- under constant strain, guided by a self-awareness that their fellow citizens fail to understand in the unfortunate marketplace scene where Coriolanus is forced to "show his wounds". Confident in their vital energy to fulfil their roles, they both know that things can always go wrong: the enemy or the scene can surprise them. The body reacts or perishes. Shakespeare understood these matters very well. Coriolanus succeeds in the battlefield but not in the political sphere because what his breast forges, that his tongue must vent. As he is forced to act against his nature, his body becomes "uninhabitable".

We conclude our 2019-2020 research with these reflections and we move toward the next phase in which we will delve into Julius Caesar (1599), chronologically prior to the aforementioned plays, but viewed in consonance with King Lear (1606) and Cymbeline (1611) and through the lens of "The Romans in Britannia: an Ecocritical Study of its Construction and Dissolution" (2021-2022). This approach will allow us to give a personal imprint to the widely-known Shakespearean tragedies as well as the less renowned Cymbeline, a "romance", tragicomedy, or late drama -as it has variously been classified- and grant them a specific function within the proposed corpus.