

El mundo de Dioniso. Visiones de los cuerpos en diversión en la Grecia Clásica

El món de Dionís. Visions de cossos en diversió a la Grècia clàssica
O mundo de Dionísio. Visões dos corpos em diversão na Grécia Clássica
The World of Dionysus. Visions of bodies in fun in Classical Greece

Manuel ÁLVAREZ JUNCO¹

Resumen: La figura del mítico dios griego Dioniso presidía los aspectos más lúdicos de la sociedad helena clásica, fueran fiestas, banquetes, comedias o celebraciones en general. Las visualizaciones de las escenas propias de la divinidad del vino y la orgía, acompañado de su loca cohorte de sátiros y ménades, muestran el sentido burlesco, crítico y divertido de una cultura que sentó las bases de Occidente. Algo tan contemporáneo como el humor gráfico actual encuentra imágenes de sus remotos orígenes a través de la espléndida cerámica figurativa de la época clásica dedicada a este dios. En este artículo se muestran y analizan algunos ejemplos de aquel mundo visual donde lo festivo, lo cómico y lo conceptualmente ingenioso proporcionan el desvelamiento del universo transgresor de la sociedad griega.

Palabras clave: Dioniso – Sátiros – Humor visual – Festividades – Simposios.

Abstract: The figure of the mythical Greek god Dionysus presided over the most playful aspects of classical Hellenic society, whether they were parties, banquets, comedies, or celebrations in general. The visualizations of the scenes of the divinity of wine and orgy, accompanied by his crazy cohort of satyrs and maenads, show the burlesque, critical and comic sense of a culture that laid the foundations of the West. Something as contemporary as today's graphic humor finds images of its remote origins through the splendid figurative ceramics of the classical Greek period dedicated to this god. This article shows and analyzes some examples of that visual world where the festive, the comic and the conceptually ingenious provide the unveiling of the transgressive universe of Greek society.

Keywords: Dionysus – Satyrs – Visual insight – Festivities – Symposiums.

¹ Profesor Emérito. Design and Image Dpt. PhD. Facultad de Bellas Artes de la [Universidad Complutense de Madrid \(UCM\)](http://www.ucm.es). E-mail: bbaajun@ucm.es. Website: www.manueljunco.com.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

ENVIADO: 05.01.2022
ACEPTADO: 12.03.2023

Los actuales humanos podríamos imaginar una primera y reduccionista dicotomía general de nuestro sistema mental en el que colocar en un lado el paradigma del orden, la lógica y la razón, y en el otro la transgresión, la pasión y la lúdica.² En el primero estarían las necesarias reglas dirigidas a una vida adecuada y correcta, imprescindibles para orientarnos; en el segundo, las acciones propias de lo irracional y divertido, claves para desarrollar lo espontáneo y compensar con ellas las presiones sociales. Estos dos supuestos paradigmas vitales podrían ser tan perfectamente complementarios que cerrarían un hipotético círculo vital, como lo eran en la Grecia clásica.

Según la mitología helena, Apolo y Dioniso, hijos de Zeus, encarnaban una dualidad que, sin enfrentamiento alguno, ofrecía una compensación que hacía inconcebible la existencia de una divinidad sin la otra. Mientras lo apolíneo dominaba el invierno, la armonía y la razón, lo dionisiaco traía la primavera, la emoción y la lúdica. Por medio del orden del primero se alcanzaba el sueño y la belleza; el segundo, con el vino, la danza y la música, procuraba la satisfacción de los sentidos mediante el delirio místico y la orgía.

Realizar una división del concepto de lo vital contraponiendo lo apolíneo a lo dionisiaco, siendo obviamente una reducción extremadamente radical, sirve perfectamente a este estudio para diferenciar lo adecuado y apropiado de lo informal y transgresor, que es el territorio del humor. Entre otros autores, Plutarco, Thomas Mann, Carl Gustav Jung y Friedrich Nietzsche, para tratar las acciones y las artes humanas, han recurrido a esa mítica dualidad donde la corrección y formalidad de lo apolíneo es compensada por la sensualidad y la pasión de lo dionisiaco.³

² Este artículo es un desarrollo académico del capítulo I del libro de Manuel ÁLVAREZ JUNCO *Imágenes cómicas y festivas de la Grecia clásica*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2023.

³ “Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no sólo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

I. Dioniso

Para la mentalidad griega clásica, el dios Dioniso habitaba un fantástico lugar donde no había regla alguna, surgía lo espontáneo, el vino corría e imperaba la alegría de vivir. Era el Eleuterio, el dios liberador. A diferencia de su correcto y serio hermano Apolo, para el mundo del Psicoanálisis, Dioniso refleja, como ninguna otra deidad, la acción desinhibida del subconsciente, el lado más transgresor del individuo.⁴

Dioniso simboliza lo vegetal y animal, lo primitivo y espontáneo de los humanos guiados por los más puros instintos naturales. Rodeado de uvas, es el dios rústico de la fertilidad, que preside el descontrol y la locura de la diversión: la embriaguez, el sexo, la fiesta, el banquete, la danza y el teatro. Las vasijas con temas dionisiacos ofrecen ese universo ilusorio y mítico que desvela las pasiones de las personas. Ante ellas, el espectador accede a los deseos más íntimos y visualiza los placeres de la vida. Con ellas, la mente emigra a una lúdica dimensión emocional donde queda distraído y liberado de las preocupaciones cotidianas. El sueño relajado, la falta de compromiso, el juego, la simulación inocua de lo vital, dominan unos espacios donde no existen los problemas diarios.

La lúdica visual, este recurso fundamental de los humanos sirve para mejor experimentar la existencia, pero también para comprenderla, al rodearla de ligereza y falta de formalidad. Nietzsche afirma en su *Ecce Homo* “No conozco otro modo de tratar las grandes tareas que el juego”. Lo medular, así, es abordado desde lo periférico con una distancia que permite una perspectiva más integral y liviana; se aprecia el mundo de una manera menos comprometida, más libre y quizás más natural. El juego constituye una auto representación, ajeno a cualquier presión real, al carecer de objetivo o transcendencia, al establecer una particular dinámica con reglas y finalidades propias; es un universo cerrado, una sucesión significativa de elementos que se relacionan buscando gozosamente una solución en su territorio interior.

a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco”. Friedrich NIETZSCHE, *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza, 2000, capítulo 1.

⁴ Ver KERÉNYI, Karl. *Dionisios. Raíz de la vida indestructible*. Barcelona: Ed. Herder, 2011, y DARAKI, María. *Dioniso y la diosa Tierra*. Madrid: Abada Ed., 2006.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Toda creación cultural es siempre una experiencia íntima que se comparte con los demás, un espacio privado donde ocurre una fiesta. El mundo dionisiaco supone, así, un juego humano que regala la ilusión de otra realidad dedicada al placer. El divertido e imaginario planeta que ofrecían las figuraciones del dios Liberador fue variando su paradigma, formas y personajes, según avanzaban las diferentes épocas de la civilización griega, debido a las distintas circunstancias históricas, los vaivenes políticos y culturales, la sucesión de tiranías y democracias, la depresión de las guerras y las invasiones junto a intervalos tranquilos, con el florecimiento de unas artes elegantes junto a sus alternativas grotescas.

Las imágenes que ha dejado el propio personaje de Dioniso corresponden a la de una curiosa e inquietante divinidad. Seguramente proveniente de Tracia, aunque su rastro ya se encuentra en Micenas,⁵ constituyendo el gran símbolo de lo pasional, impetuoso y fuera de lo reglado, en su relato mitológico no se le conoce escándalo ni adulterio alguno, a diferencia de otros compañeros del Olimpo.

Sus figuraciones no reflejan un especial carácter transgresor y su imagen es la propia del ambiguo señor de un mundo de pasiones desatadas. Con unas uvas en la mano, este atractivo joven, a veces con barba descuidada, de rostro impasible, modales educados y rodeado de guirnaldas de parras, se presenta acompañado de una salvaje guardia personal de sátiros y ménades, que en su presencia se comportan correctamente. Esta sosegada y digna figura divina contrasta con la acción que se deriva de ella, que provoca un extraordinario catálogo de escenas disparatadas, la expresión del desenfreno del vino y el sexo, el mundo de la impudicia y la orgía.⁶

II. Los sátiros y las locas

La imagen de los sátiros, a veces encabezados por Sileno, el favorito del dios es la de unos seres a medio camino entre lo animal y lo humano, dedicados al ocio, el vino y el sexo. Sus figuras son las de hombres con orejas puntiagudas, cuernos y rabos. No es

⁵ HERODOTO denomina a Dioniso “el dios de las máscaras”. Esto da a entender que las fiestas dionisiacas de Eleusis, cerca de Atenas, sean el origen del teatro y los inicios del carnaval.

⁶ Sobre Dioniso y los sátiros, ver *website* “[Arte clásico y erotismo](#)”.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

raro que sean calvos, barbados y feos, con vientres abultados y pequeñas narices, dotados de grandes falos en perpetua erección, motivo principal de sus juegos. Son la imagen simbólica de la incontinencia de los deseos primitivos y la locura la diversión, la embriaguez y la orgía.⁷ Representan la transgresión propiamente dicha. Si en Grecia hay una juerga, los participantes llevarán elementos de sátiros; si portan un objeto emblemático, tendrá forma de falo enhiesto; si asisten a una comedia, el coro será de sátiros; si alguien usa una descarada máscara, ofrecerá la de un sátiro; si hay adornos festivos, serán guirnaldas de vides.

El sátiro ofrece el lado salvaje del hombre griego, la cara divertida y directamente desmadrada de la transgresión y lo prohibido. Es la figura del humor, el personaje ineludible de aquello que porte un guiño cómplice de frivolidad, orgía y exceso.

Las ménades ofrecen una imagen muchísimo más recatada. Significando la palabra *ménade* en griego “enloquecida”, este lado femenino del séquito de Dioniso no ofrece en su imaginario sino una discreta y decepcionante idea gráfica del supuesto mundo transgresor de estas ninfas salvajes. La sociedad griega muestra quizás aquí su paternalismo y afán protector al ofrecer una iconografía de las “locas” tremendamente diferente de los impulsivos y desatados machos-sátiros. Sus apariencias no tienen ningún rasgo animal ni enseñan desnudez alguna y como único dato indicativo de su falta de cordura se las ve bailando alegres con los cabellos revueltos, a veces coronados con vides. La moderada imagen que nos dejan estas míticas mujeres contrasta con su legendaria fama de convocar al dios al grito de *evohé él*, y ser las iniciadoras del frenesí de las fiestas donde, aparte de sexo y violencia, se decía que podían llegar al *sparagmos* o ingesta de la carne cruda de sus víctimas (*Las Bacantes* de Eurípides cuenta cómo despedazan al rey tebano Penteo).⁸

⁷ En la época tardía los sátiros griegos pasan a ser sugerentes jovencitos mientras en Roma, llamados faunos, su característica será la brutalidad.

⁸ Se las representa como personas vestidas con pieles de cervatillos, bailando y tocando instrumentos como crótalos o tímbalos, y portando un palo rodeado de hiedra, el tirso de Dioniso. Se resisten a los sátiros, aunque no se debe olvidar que para el pensamiento griego la mujer es alguien que, en caso necesario, es objeto de persecución y rapto.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

En las imágenes cerámicas se aprecia la escasa incorrección figurativa que desprende la presencia del dios Eleuterio a diferencia del ánimo exaltado que provoca su ausencia y que derivará en un auténtico género gráfico, el de los sátiros y ménades, lleno de escenas presididas por el descontrol. El ingenio de los artistas, por iniciativa propia o siguiendo la demanda de los compradores de estas vasijas, desarrollará todo tipo de acciones explícitamente transgresoras, dando lugar a miles de imágenes divertidas.

Imagen 1

Crátera ática de figuras negras. *Dioniso con ménades y sátiros*. Circa 520 a.C. Getty Museum.
(Todas las imágenes de este estudio han sido tomadas de Internet por el autor).

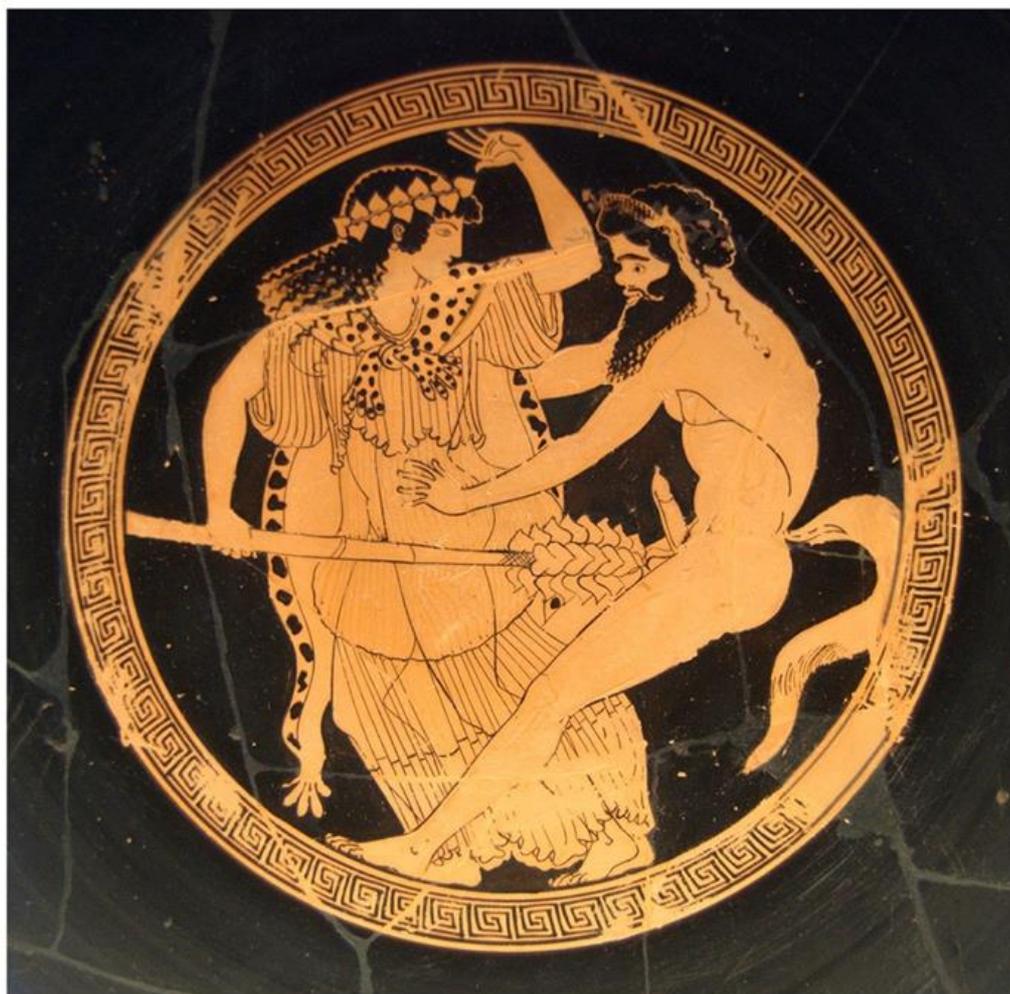
Esta primera imagen ofrece a Dioniso, señor de lo transgresor e intuitivo, portando plácidamente una copa y acompañado de su séquito de tranquilos sátiros y ménades mientras prueba el vino nuevo de las *Antesterias* atenienses.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 2

Tondo de crátera de Figuras rojas. *Sátiro acosando a ménade*. Circa 480 a.C. Proviene de Vulci. Staatliche Antikensammlungen, Munich.

Esta es una imagen de la que se encuentran múltiples ejemplos en la cerámica figurativa, que nos ofrece un excitado sátiro, barbado con orejas animales, cola de caballo y órgano viril erecto acosando a una evasiva ménade.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 3

Vasija de figuras negras. *Vendimia de sátiros y ménades*. Pintor de Chiusi. Fines Siglo VI a.C.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Una escena representativa de vendimia y fabricación de vino, ejecutada por la feliz cohorte de Dioniso, con la liberación pasional que desata la ausencia de su señor. Las míticas imágenes de los sátiros dan lugar a refocilarse en el océano de la lúdica surreal, donde los deseos ocultos aparecen y sucede un placentero y erótico edén.

En estas muestras se pueden observar el tipo de fantasías gráficas, sobre todo centradas en lo sexual, que los griegos desarrollaron a partir del mundo dionisiaco: cuadros donde el mayor disparate imaginable era el tema elegido y la única guía a seguir era la diversión báquica.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Imagen 4

Copa ática de figuras rojas. *Orgía de sátiros*. Círculo del pintor de Nicóstenes, finales del siglo VI a.C. British Museum, Londres.

La **imagen 4** ofrece una descontrolada orgía donde los sátiros exhiben un completo muestrario sexual, que incluye felación, sodomización e incluso el atrevido acoso a la estatua de la esfinge que a la derecha sirve de decoración a la escena.

Imagen 5

Kylix o cílica. *Sátiro y cervatillo*. 500 a. C. Proviene de Kameiros, antigua polis de Rodas. Museo Arqueológico de Alicante.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

La **imagen 5** presenta un juego de seducción recíproca entre un sátiro y un cervatillo. El sexo en sus diversas variantes encuentra en los sátiros el vehículo para ser representado para diversión de los griegos.

Imagen 6

Vasija de terracota. *Sátiro y burro*. Circa 520-460 a.C. Encontrada en la necrópolis de la Via Olimpica de Ravanusa, Sicilia. Museo Archeologico Salvatore Lauricella de Sicilia.

La **6** ofrece un ingenioso y elaborado juego gráfico y volumétrico de un vaso. En él un sátiro copula con un burro mientras la misma asa del recipiente al abrazar por detrás el cuerpo del propio sátiro -un sorprendente brazo que emerge del propio fondo negro-, parece animarle a su acción. Se acompaña de una gráfica totalmente dionisiaca relativa al vino y los sátiros. Obsérvese que el personaje dionisiaco apoya su pie en el saliente del propio vaso. Todo un cúmulo de detalles de lúdica creativa en una misma pieza cerámica.

El enfriador de vino de la **imagen 7** muestra a un sátiro haciendo fantásticos equilibrios con un *kántharos*, la copa grande de Dioniso, sobre su falo, mientras sus compañeros lo van rellenando. Esta vasija del British Museum, por cierto, fue pudorosamente censurada y convenientemente apartada de la vista de los visitantes hasta que, ya pleno siglo XX, finalmente se consintió su exhibición pública. El falo de la imagen central hubo de ser restaurado ya que había sido púdicamente cubierto con pintura negra.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 7

Detalle de Psykter. *Fiesta con vino*, 500-470 a.C. Atribuida al pintor Douris. Proviene de Cerveteri, Etruria. British Museum.

El sátiro es el icono que expresa visualmente el lado alternativo e incorrecto del individuo. Es la representación de lo transgresor y lúdico del humano. Sirve como expresión de un mundo desinhibido, juguetón y crítico con la realidad, lo que será el inicio del concepto de “sátira”. De hecho, este género literario y visual que emerge a partir de ellos se convertirá con el tiempo en un recurso de cuestionamiento político y social.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 8

Estatuilla de bronce. *Sileno*. 540-530 a.C. Del santuario de Zeus Dodona, Corinto. Museo Nacional Arqueológico de Atenas.

La **imagen 8** ofrece una estatuilla de bronce corintia de un Sileno danzante, donde este ser, descarado, desnudo, a medio camino entre lo humano y animal, muestra desafiante su sexo en erección. Obsérvese que la visión de un hombre con el pene erecto, exhibida fuera de un contexto explícitamente sexual, supone algo indigno socialmente hablando, un motivo seguro de risa y burla.

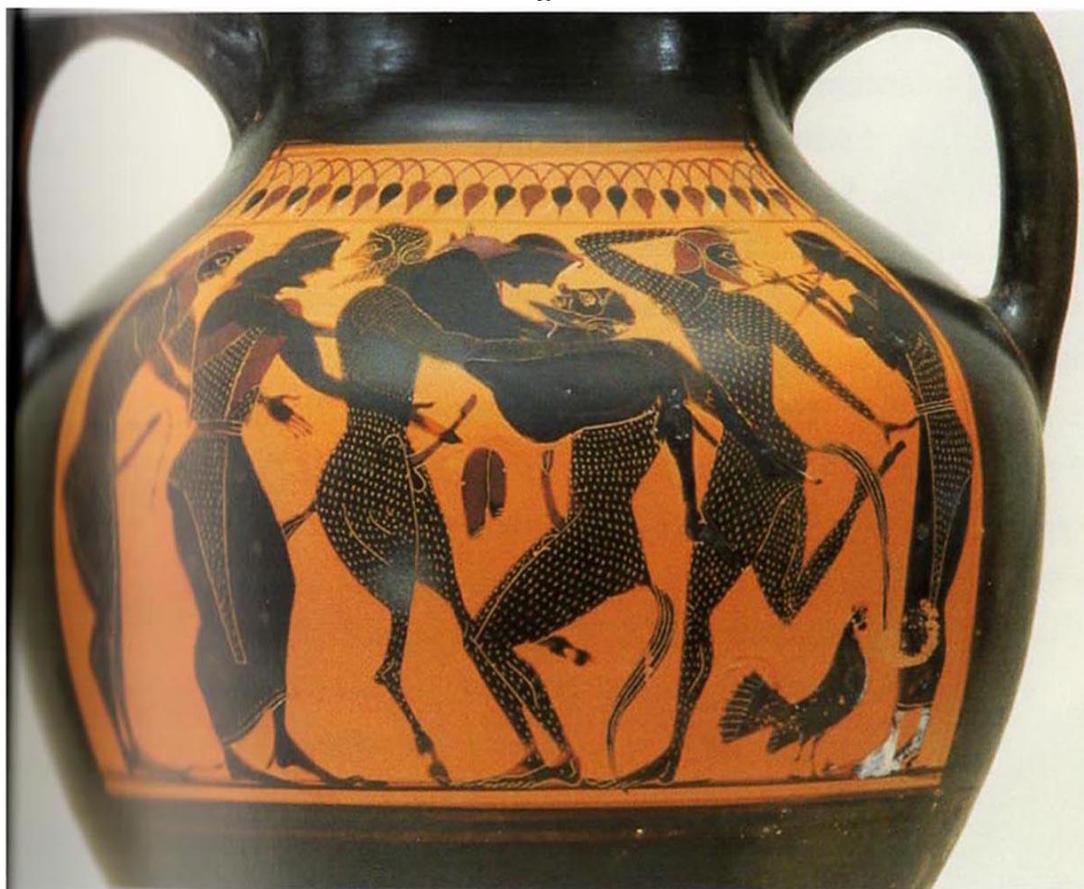

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Prácticamente en todas las civilizaciones clásicas se da por hecho que el hombre debe ser capaz de dominar sus pasiones y jamás mostrarlas en público. El sátiro, en constante excitación, es así el paradigma del desequilibrio y la carencia de control: el lado oculto y ridículo de lo masculino.

Imagen 9

Ánfora. *Flautista con grupo de sátiros portando a una mujer*. Circa 540 a.C.

La **imagen 9** presenta un grupo de sátiros esperando su turno sexual con una mujer. El gallo que aparece abajo suele ser tener una simbología homosexual, y parece evidente que está dedicado al sátiro de la derecha, que mira y parece rozar al flautista que ameniza toda la escena.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Imagen 10

Estatuilla de terracota. *Sátiro sentado en el lomo de un potro*. Proveniente de Mégara, Beocia. Siglo V a.C. Museum of Fine Arts of Boston.

La **10** muestra una estatuilla de terracota, con el estilo tosco y primario de la cerámica popular de Beocia, concretamente la dedicada al Santuario de los Cabiros, que tendrá una clara y extensa influencia en todo el Mediterráneo. Representa la divertida figura de un sátiro, con su correspondiente falo enhiesto, mientras bebe alegremente sentado de forma inverosímil en el lomo de un caballo.

El tondo de la **imagen 11** pertenece a una clica del Pintor de Onésimo, con la imagen de un sátiro abalanzándose sobre una ninfa dormida. Lleva diferentes textos inscritos, con las expresiones *kalós* y *kalé* (“guapo” y “guapa”), posiblemente dedicados a personas reales, a los que podrían representar ambas figuras.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 11

Tondo de clica de figuras rojas. *Sátiro besando a ninfa durmiente*. Pintor de Onésimo. 500-490 a.C. Paul Getty Museum. Malibú.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 12

Tondo. *Sátiro con burro*. Circa 510 a.C. Museo del ágora. Atenas.

En este apartado dedicado a los sátiros, el tondo de la **imagen 12** está dedicado a este personaje dionisiaco montado en un burro que, con cierta lógica, se muestra también con una erección.

La iconografía de los sátiros a lo largo de los distintos periodos fue cambiando sus aspectos y actitudes. De exhibir cabezas calvas, barbas descuidadas y orejas puntiagudas en los primeros siglos pasaron a ser apuestos jóvenes más adelante, denominados también genéricamente silenos o panes. Si unas veces ofrecían brutales facciones y patas

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

de macho cabrío, en otras aparecían con rasgos más humanos. Aunque sus aspectos variasen, eran fácilmente identificables por sus rasgos y colas animales, aunque lo inconfundible de los sátiros es su absoluto protagonismo en las fantásticas escenas de pasión y placer. En la época helenística destacaría la figura particular de un viejo y grueso Sileno.

III. Las festividades

La diversión y el humor tienen sus modos, sus personajes, sus sitios y sus momentos concretos y señalados que los acomodan dentro del orden colectivo establecido. Siendo las festividades espacios fuera de lo reglado, al atender una necesidad vital como es la del esparcimiento social, los responsables ciudadanos las atienden, las acogen e incluso las promueven, aunque se cuidan de acotar debidamente sus límites. Las festividades señalan la necesaria ruptura de lo rutinario y formal para abordar la evasión y la purificación. Son momentos para vestir, comer y beber de manera diferente, para distraer la mente y expresar lo inconveniente. Todo lo reprimido a diario aparece en ellas: la muerte, la risa y el sexo.⁹

En Grecia la personificación de la Paz era acompañada normalmente por Opora, diosa de las cosechas, y por Teoría, diosa de los espectáculos y las fiestas. Y es que los helenos identificaban los intervalos de bienestar y la paz con el momento de celebraciones, al no concebirse la alegría en las épocas conflictivas. Estos festejos fueron tan numerosos que ocupaban más de cien días al año e incluían competiciones deportivas, literarias, musicales y dramáticas.¹⁰

⁹ En la cultura actual están absolutamente definidos y marcados determinados tiempos, espacios y personas del mundo del humor, donde ya se sabe que la ficción, el absurdo y la burla reinan: teatros y canales de televisión especializados en la comedia, circos, locales de *stand-up comedy*, revistas humorísticas, secciones de periódicos, los días de Carnaval, el *Fool's Day* o *Día de los Inocentes*, el payaso, el *entertainer*, cómico, monologuista, humorista, etc.

¹⁰ Estas diversiones populares, con bebidas, juegos, obscenidades, cantos disparatados y bailes más o menos lúbricos, no son nada extraño hoy mismo encontrarlos en despedidas de solteros, bailes juveniles, aniversarios de boda con el acompañamiento de amigos, charangas en fiestas de pueblo, cenas prenavideñas entre colegas... Institucionalmente son famosos, entre otros, los carnavales de Tenerife, Cádiz, Río de Janeiro, Colonia, Venecia, Barranquilla, Notting Hill, Kanamara Matsuri o el Mardi Grass de Nueva Orleans.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Rítmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Rítmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

En Grecia, lo festivo tenía un carácter religioso a la vez que profano, porque esos conceptos no tenían entonces la lejanía que hoy aparentan tener, aunque no hace falta profundizar mucho para poder afirmar que tampoco están tan apartados ahora en las festividades de nuestro entorno mediterráneo.¹¹ Los tiempos de diversión y solaz colectivos estaban institucionalizados en diferentes y variados rituales dedicados a los dioses, de regularidad diversa, dependiendo de su oportunidad e importancia.¹² En las zonas más rurales predominaban las fiestas de celebración de la primavera, la siembra o la recolección de la cosecha, como el gran *Hecatombeon* de julio, la vendimia, los ciclos anuales o la agricultura en general. En las ciudades los temas tenían una temática más ecléctica, recorriendo desde la purificación física o mental personal hasta los legendarios juegos deportivos u olímpicos y las representaciones musicales y dramáticas, todo siempre establecido con los estrictos protocolos rituales correspondientes a cada divinidad.

Jenofonte se quejaba amargamente de la enorme cantidad de festividades de los atenienses –en época de paz no había ni un solo mes sin ellas– y ciertamente la vida en la Grecia clásica impresiona por su deslumbrante número. Sin embargo, cuando se daba por finalizado el frenesí de las celebraciones, se regresaba a la normalidad de la vida social.

IV. Las Dionisias y su gráfica

En Grecia las fiestas Dionisias, en honor al dios del vino, así como los enigmáticos Misterios de Eleusis, dedicados a Deméter, eran famosas en su entorno y atraían a

¹¹ Sin ir más lejos, desde hace siglos existen en España, conocida por su ancestral catolicidad, muestras inequívocas de su cercanía en bastantes fiestas patronales o en la Semana Santa. Hay unas cuantas famosas por la lúdica y desinhibición que se desarrollan paralelamente a los rituales religiosos de fiestas patronales de pueblos y ciudades. Recordando que siempre son celebradas en honor a alguna santidad, son motivos de juergas, ingesta de alcohol, bailes, cánticos nada ortodoxos de las peñas locales y divertidos espectáculos. Romerías, como la famosa de la Virgen del Rocío de Almonte, Huelva, son referencias de lo transgresor e informal en una celebración religiosa. En esta festividad, la imagen sagrada de la madre de Jesucristo o Blanca Paloma es trasladada acompañada por carretas, al estilo de los festivales clásicos griegos, donde el baile, las canciones pícaras, la bebida e incluso el encuentro sexual no son precisamente anécdotas marginales.

¹² RODRÍGUEZ ADRADOS, F. *Fiesta, comedia y tragedia*. Madrid: Alianza Ed., 1984.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

numerosos forasteros. En los lugares propicios para estas grandes celebraciones, los santuarios, sus días y rituales concretos estaban cuidadosamente señalados. Aquellos sitios especiales era donde las procesiones desembocaban, allí donde se consultaba al oráculo que daba a conocer la voluntad de sus deidades, donde se desarrollaban rituales sagrados como las obras teatrales, donde se producían las escenas de catarsis, donde se vendían o se encargaban piezas cerámicas específicas para ellos, como los *kántharoi* de Beocia o los *enócoes* y los *coés* de las Antesterias. Aunque tenían establecido un protocolo ritual para el mínimo control de estos acontecimientos, especialmente las dos grandes festividades anuales en honor a Dioniso eran una glorificación de la lúdica vital y el deseo carnal, y a veces conducían a unos finales caóticos. De hecho, algunos tiranos intentaron suprimir el culto a este dios por perturbar seriamente el orden y provocar la relajación de las costumbres.

Una vez cumplidos los días concretos festivos y clausurados sus rituales, se consideraba que la divinidad había abandonado la ciudad y se daba por finalizado el frenesí, aceptándolo como un fructífero y necesario escape para después regresar al cotidiano orden social establecido. Las fiestas, como en tantas culturas actuales, quedaban así claramente limitadas, con protocolos y rituales que una vez culminados, quedaban clausurados hasta la siguiente ocasión.

La gráfica relativa a estas celebraciones públicas deja un extenso testimonio visual de estos acontecimientos y su ambiente festivo, de exaltación de lo placentero de la vida, del vino y el sexo, comenzando por las imágenes de los grupos que iniciaban su desarrollo con sus cánticos y danzas. Desde el siglo V antes de Cristo, tanto las Dionisias Urbanas como las Leneas (*lenos* o “vasija de vino”) era fundamental el protagonismo de los escandalosos *kómoi* o peñas –chirigotas, murgas o comparsas, se denominarían hoy en España–, que marcaban el inicio de los festivales. Las visiones de los *kómoi* constituyen de hecho un género en la cerámica griega. Coinciden en gran medida los aspectos de los participantes en estos grupos con las imágenes de los sátiros, porque estos jóvenes juerguistas se disfrazaban de aquellos seres luciendo máscaras o barbas y colas de caballo. Estas ruidosas peñas tenían una destacada presencia en muchas celebraciones, desde las rituales de los santuarios y grandes fiestas populares hasta las privadas de los simposios particulares, banquetes nupciales y funerarios, donde eran reclamados los mejores conjuntos. La cerámica dedicada a ellos proporciona escenas

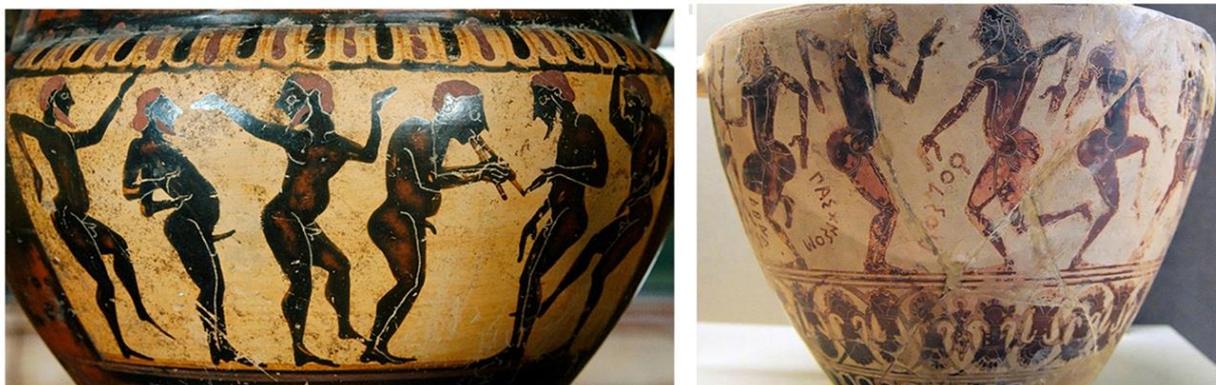

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Rítmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Rítmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

del delirio y alegría de la fiesta, expresiones de su ambiente desenfadado y feliz. No hay una descripción literaria que defina con precisión su carácter y es atrevido afirmar que el vocablo *komos* sea el origen de lo “cómico”. Sus funciones parece que fueron diversas, tanto en cada momento determinado de los muchos siglos de su existencia, como en las variaciones que produjeron en su amplio recorrido histórico.

Imagen 13

A. Crátera ática de figuras negras. Komastas en un banquete. Detalle. Circa 550-540 a. C. Museo del Louvre, París. **B.** Esquifo ático. *Komastas danzando “a la pata coja”*. Pintor Samos. Circa 585-570 a.C. Museo del Louvre, París.

La gráfica de la que se dispone sobre este fenómeno social, sin embargo, es abierta y genéricamente gozosa y divertida, con distintas imágenes de ellos, normalmente danzantes imitando burlescamente los pasos del dios cojo Hefesto, acompañados a menudo de músicos con cítaras, liras y *auloi*, en carruajes o a pie, llevando máscaras grotescas, ebrios siempre.¹³ En la espontánea locura de su espectáculo, intercambiaban con los espectadores divertidas canciones con gran libertad de improvisación, donde usaban el lenguaje atrevido, y a menudo obsceno, de la llamada *parresía*. Suponen para algunos estudiosos el origen de los coros de las comedias, donde sus improvisaciones y

¹³ La sociedad señala y advierte debidamente lo transgresor de la normalidad. Las expresiones visuales de la broma se indican mediante guiños o impostaciones que marcan la fantasía que viene, las narices rojas de los payasos, las risas de fondo de un monólogo, las disparatadas expresiones formales de los “monos” cómicos o las ingenuidades gráficas, la extravagancia de los mimos de un parque, la exageración del retrato caricaturesco, la irrealidad de las marionetas, etc.

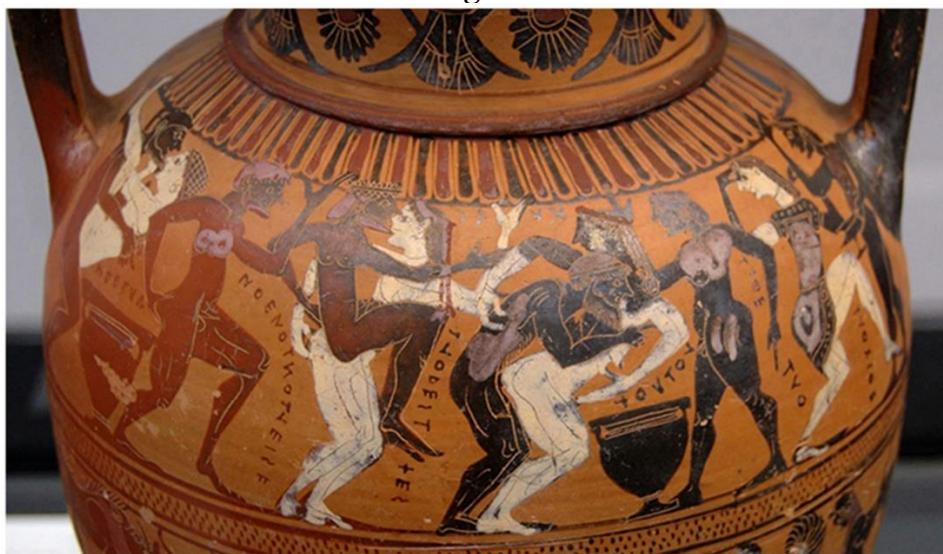

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

desmadres debieron ser domesticados y conducidos por un guion.¹⁴ Las escenas de indudable juventud y animada juerga que proporcionan los *komastas*, lleva a disponer de todo un catálogo gráfico festivo con este tema. A menudo incorporan detalles jocosos en sus danzas, siempre referentes al mundo de Dioniso y sus faunos, como barbas y el aulós o flauta doble, que bien se pueden apreciar en estas dos vasijas en que se muestran danzando. Los *komoioi* constituyen todo un escaparate gráfico digno de figurar en cualquier lugar como imagen de lo jaranero, festivo y alegre. Esta institución tuvo, por cierto, una exitosa continuación en Etruria. La **imagen 14**, una crátera del Museo de Múnich ofrece, con inscripciones poniendo nombre a los componentes del grupo representados, un grupo de *komastas* con hetairas, en un ambiente tan fantasioso como cualquier escena de sátiros.

Imagen 14

Crátera de figuras negras. *Escena de komastas y hetairas*. Atribuida al grupo del Tirreno. Proveniente de Vulci, Etruria. Circa 560 a.C. Staatliche Antikensammlungen, Munich.

La iconografía del dios Eleuterio estaba asociada al falo. Las *Grandes Dionisias*, incluían las *faloforias* o procesiones presididas por una enorme representación del miembro viril.

¹⁴ RODRÍGUEZ ADRADOS, en su *Fiesta, comedia y tragedia*. Madrid: Alianza Ed., 1984, p. 81, comenta que en obras como *Los persas*, *Las suplicantes*, *Las aves* y *Las ranas*, los coros de *komoioi* participantes iban disfrazados respectivamente de persas, suplicantes, aves y ranas.

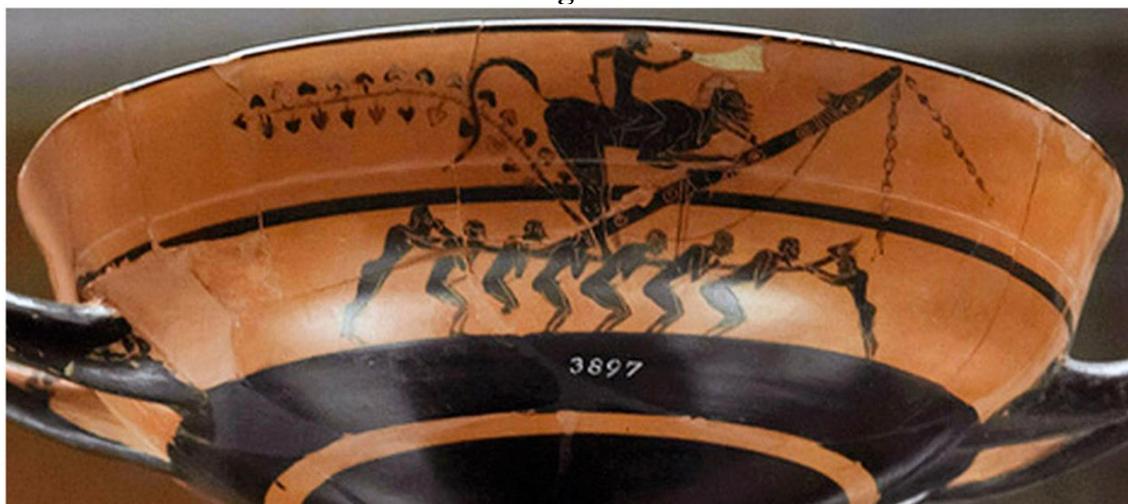

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Los *komastas* eran los “costaleros” que ritualmente transportaban esa gigantesca efigie. El público participante acompañaba la escandalosa comitiva llevando reproducciones de grandes falos en sus manos, como si de cirios se tratara. Estas festividades ofrecían un espectacular despliegue de artículos obscenos, creando un manifiesto escándalo en las principales ciudades y pueblos. En la **imagen 15** se puede observar en una de estas procaces procesiones un hombre que lleva un tipo de altavoz, montado sobre la figura de un enorme sátiro que, a su vez, cabalga sobre un gigantesco órgano viril, todo ello acarreado por una serie de esforzados *phallophoroi*, guiados por un director de portadores a la cabeza y un timonel al final.

Imagen 15

Copa ática de figuras negras. *Faloforia*. Circa 650 a.C. Museo Arqueológico de Florencia.

Tanto en las Dionisias como en la *Tesmophoria* de los festivales de Deméter -las mujeres atenienses lloraban durante tres días el dolor de la diosa por la pérdida de su hija Perséfone- era habitual el uso explícito del lenguaje desabrido del pueblo griego por considerarse que sus expresiones vulgares e incluso obscenas eran del agrado de los dioses. De este modo, el puente sobre el río Cefiso, en el camino entre Atenas y Eleusis, era un habitual lugar donde los miembros de las procesiones desataban una batalla de disparates verbales con el público. Los exabruptos que se lanzaban “desde las carretas” (*ek ton hamazon*), incluían ingeniosos insultos que se dirigían entre los mismos participantes. También eran momentos para el recitado de sátiras yámbicas. Estas

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

expresiones están relacionadas con lo soez y burlesco del tono de su imaginario gráfico. El escándalo característico de esas festividades concuerda así con lo visual grotesco de las escenas que reflejan dichos eventos.

Se celebraban otros festivales dionisiacos preparatorios, como las *Antesterias* o Fiestas de las Flores de Atenas, dedicadas al vino nuevo y a los muertos, que incluía un famoso concurso de comedias que seleccionaba a los actores que participarían en las Grandes Urbanas. Presididas también por el dios Eleuterio -señor de la vida, pero también de la muerte-, se suponía que, en esos tres días entre fines de febrero y comienzos de marzo, se abrían las puertas del Hades, y, al igual que en numerosas fiestas de difuntos de otras culturas, los fallecidos volvían a la tierra. El primer día era “El de la Apertura”, en que se procedía a abrir los odres del vino proveniente de la cosecha anterior y las libaciones al dios. El segunda era, “El de los *coés*”, jarras especiales de esa festividad, con una competición de bebedores junto al Santuario de Dioniso Limnais –*Dioniso de los Pantanos*–, que se abría para esa única ocasión anual. El tercer y último día, “El de las marmitas”, era en honor a los muertos –aparecen representados con alas en la cerámica mientras beben de las tinajas del vino nuevo– y se recibían ofrendas de grano a Hermes Ctonio y Dioniso. Cuando la fiesta acababa, se pronunciaba la frase ritual que devolvía a los fallecidos a su mundo.¹⁵

Las *Antesterias*, según Filóstrato, incluían los cantos y bailes de los *ithyphalloi*, convenientemente ebrios y vestidos de fiesta, así como la lectura de epopeyas órficas al son del *aulós*. Este era el oboe doble propiamente dionisiaco, considerado la flauta de los sátiros, los sacrificios rituales, lo orgiástico, así como lo yámbico y funerario, mientras la lira y la cítara eran los instrumentos de Apolo. En estas festividades dedicadas expresamente al vino, donde la multitud bebía durante horas, nada raro era un final frenético o *bakecheia*. Las *Antesterias* dan lugar a un género gráfico particularmente desenfadado y burlesco, adecuado para el ambiente festivo de ebriedad a través de las figuraciones para los *enócoes* y los *coés*, los jarros típicos de ese evento de exaltación de la bebida. En los *enócoes*, con capacidad para 3,25 litros, se exhibían escenas dionisiacas de diversos personajes, desde dioses y héroes hasta enanos, sátiros, prostitutas, borrachos, animales fantásticos, mulos copulando, etc. Estas particulares

¹⁵ RODRÍGUEZ ADRADOS *Fiesta, comedia y tragedia*. Madrid: Alianza, 1984.

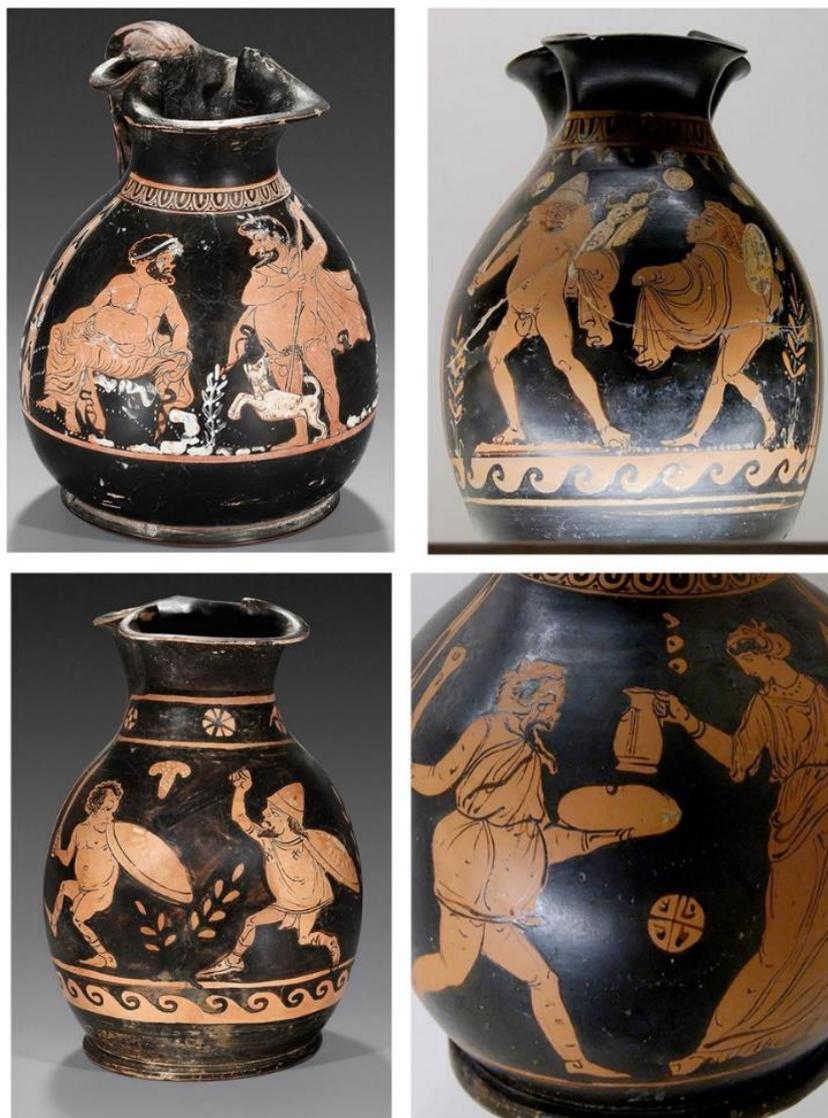

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

jarras tenían su versión infantil en el pequeño *coé*, al ser esta celebración buen momento para la iniciación a la bebida de los menores. Los *coés* poseen una temática propia, con amables escenas de juegos y bromas. De la cerámica de las *Antesterias* se conservan más de mil ejemplares.

Imagen 16

Enócoes de figuras rojas con escenas cómicas. Antesterias. Siglos V y IV a.C. Diversos museos.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

La **imagen 16** ofrece algunas muestras de esas vasijas características de la festividad del vino nuevo, los *enócoes*, con escenas divertidas. El de la esquina inferior derecha representa a un ridículo Heracles persiguiendo a la mujer que está sirviendo el vino.

Imagen 17

Coés de figuras rojas con escenas infantiles. Antesterias. Siglos V y VI a.C. Proviene de diversos museos.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

La gráfica de los *coés* tenía motivos dedicados a los niños y se han hallado este tipo de vasijas mayoritariamente en tumbas de pequeños. El último (en Walters Art Museum, Baltimore, Maryland), representa a Eros corriendo con un carrito que lleva sus flechas, es decir, una curiosa parodia que remarca la lógica de que un niño, aunque sea dios, es siempre infantil.

V. Los simposios y su gráfica visual

El Banquete de Platón relata una comida en una casa particular de Atenas y la conversación que se desarrolla a lo largo de ella. Este tipo de eventos, los simposios, propios de las clases privilegiadas, fue una relevante institución presidida por el dios Dioniso y estrictamente privada. A diferencia de las celebraciones de los santuarios, los simposios daban pie, entre la comida y la bebida, al desarrollo de encuentros sociales, charlas y debates junto a espectáculos de acrobacias y educadas bromas.

Estos eventos fueron el soporte de todo un género literario, pero también gráfico. La cerámica que refleja sus escenas constituye también un apartado visual especial por ofrecer unos detalles llenos de complicidad, diversión y juegos, incluyendo los eróticos, a lo largo de los banquetes y las charlas de sobremesa. Eran momentos directamente dedicados a la alegría de vivir, que llevarían a los etruscos, declarados continuadores de los griegos en esta institución, a elegirlos frecuentemente como decoración de sus tumbas.

La convocatoria de estos aristocráticos festejos particulares se realizaba por razones puntuales, como celebraciones familiares, matrimonios, nacimientos, iniciación de la adolescencia, compromisos de negocios o funerales, pero los más comunes eran las reuniones más o menos improvisadas de amigos o conocidos dedicados a beber acompañados de diversas viandas.¹⁶ Si se realizaban para el entorno estrictamente familiar, se solía incorporar a los esclavos. El lugar de la casa para estos eventos con invitados era el *andrón*, “la sala de los hombres”. Su ritual era muy similar al de los tradicionales banquetes formales del Mediterráneo: una fase para el banquete

¹⁶ Sobre este tema es básico el libro de GARCÍA GUAL, Carlos. *Simposios y banquetes griegos. Diálogos de amor, vino y literatura*. Madrid: Alfabeto, 2022.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

propiamente dicho y otra para una larga sobremesa dominada por la charla y amenizada a veces por actividades lúdicas, que, exceptuando las fiestas familiares, no pocas veces incluían el sexo. *Simpósion* significaba inicial y literalmente “reunión de bebedores” y en principio seguía las pautas de la Europa meridional de no beber nunca solo sino en compañía de otros y que el vino sea acompañado con comida. Sin contar las celebraciones familiares, lo normal era que fuera una fiesta exclusivamente masculina, a excepción de los servicios de las hetairas, cortesanas que, junto a los efebos, se encargaban de los invitados en los distintos aspectos del evento, desde servir las viandas y las bebidas, tocar el aulós y danzar, hasta ofrecer atenciones sexuales, de un modo similar a las geishas japonesas.¹⁷

El desarrollo del banquete en los primeros tiempos no establecía un protocolo especial, pero pasó a dotarse de una gran formalidad, donde nada raro era que un maestro de ceremonias dirigiera aspectos como la cantidad de agua que debía mezclarse con el vino. Lo habitual era que se iniciara con las clásicas libaciones a Dioniso, a veces acompañado de Afrodita.¹⁸ Los vasos y vajillas cerámicas nos proporcionan imágenes que dan idea de la desinhibición y complicidad de estos banquetes, así como de sus momentos de música, danza y juegos variados. Suponen otro buen motivo y escenario para reflejar escenas de explícito esparcimiento y diversión, sin eludir diversos aspectos que hoy consideraríamos estrictamente íntimos.

Las **imágenes 18 y 19** nos muestran dos situaciones típicas de estos eventos. En la primera hay tres triclinios con cojines donde las hetairas están atendiendo a los comensales y delante se encuentran las mesitas para la comida y bebida. Bajo el asa izquierda hay una crátera adornada con hiedra; bajo el asa derecha, un efebo.

¹⁷ DUKELSKY, Cora. *Cuerpo, belleza y erotismo: imágenes del simposio en la cerámica griega antigua*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, 2016.

¹⁸ LISSARRAGUE, François. “Una mirada ateniense”. In: SCHMITT PANTEL, P. (dir.). *Historia de las mujeres de Occidente. La Antigüedad*. Madrid: Taurus, 1991, p. 182-245.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 18

Crátera de campana. *Escena de simposio*. Circa 420 a.C. Pintor de Nikias. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Imagen 19

Cílica. *Hetaira tocando aulós en simposio*. Pintor de Makron. Circa 480 a.C. MET, Nueva York.¹⁹

En esta segunda vasija dedicada los simposios, una hetaira o cortesana toca el aulós y baila ante los convidados entretenidos con algo tan particular como el cótabo.

El juego del cótabo proporciona una imagen tan frecuente en los simposios que casi se podría calificar de icónica, al simbolizar visualmente un momento de relax y juego. El cótabo era una competición que se solía realizar en la libación inicial. Consistía en balancear la vasija en alto para lanzar el vino hacia un determinado punto mientras se invocaba al dios de turno o se brindaba por alguien.

¹⁹ Imagen también comentada en COSTA, Ricardo da. “[A Música. Uma das chaves para a compreensão do Tempo](#)”. In: *Impressões da Idade Média*. São Paulo: Livraria Resistência Cultural Editora, 2017, p. 43.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 20

Cílica. *Jugando al cótabo*. Pintor de Kleofrades. 500 a.C. MET, Nueva York.

Este juego se puede observar en la imagen 20, con el invitado reclinado y con una rodilla doblada, mientras gira sobre su cabeza la cílica con un dedo en su asa para dirigir el vino hacia el blanco marcado.

La llamada “Cílica de Vulci”, a la izquierda de la imagen 21 refleja un momento en que la hetaira ameniza el banquete con su danza mientras el comensal sostiene un aulós, y lleva inscrita la dedicatoria a “Philipos, el más guapo”.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Imagen 21

A. Cílica llamada “de Vulci”. *Hetaira bailando: “Philipos es el más guapo”*. Pintor de Brygos. 490-480 a.C. Proveniente de Vulci, Etruria. British Museum, Londres. **B.** Tondo de cílica ática de figuras rojas. *Joven se masturba contemplando un acto sexual en pleno simposio*. Atenas. 500 a.C., Museo de Artes, Berlín.

Un joven observando una escena sexual de un simposio y masturbándose ante ella, no parece hoy un tema para destinar a la vajilla de una casa, como la que muestra el tondo de la derecha, sino que quizás la consideraríamos, si acaso, una escandalosa indiscreción captada malintencionadamente. En Grecia, obviamente se vio como un motivo divertido y digno de un trabajo artístico a exhibir.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 22

A y B. Dos vasijas de figuras rojas, decoradas con *Actuaciones de bailarinas y contorsionistas en un simposio*. Parecen basadas en *El Simposio* de Jenofonte, amenizado con música y diversas atracciones. Circa 300 a.C. Museo Ashmolean, Oxford. **C.** Hidria de figuras rojas. *Diversas atracciones en un simposio*. Siglo V a.C. Museo Archeologico Nazionale, Nápoles.

En la primera época conocida de una institución como la del simposio, los juegos, cantos y danzas surgían espontáneamente a continuación de la comida, pero según fue evolucionando y disminuyó el sesgo aristocrático de estos costosos encuentros, aumentaron las actuaciones, con incorporaciones de *komastas*, malabaristas, contorsionistas y narradores de historias jocosas. La cerámica deja, como en esta imagen 22, muestras gráficas de diversos animadores que actuaban en estos banquetes, como algunos contorsionistas y acróbatas. Hay constancia de que la *sátira*, nacida en las fiestas dionisias, dentro del ámbito escénico y literario, se trasladó a este tipo de banquetes. El

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

ambiente de estos encuentros invitaba a una conversación cortés y nunca desabrida ni desagradable, por lo que el humor utilizado era el refinado *spoudo-gelos*. A mediados del siglo V a.C. apareció en la élite la costumbre de invitar a animadores profesionales, los llamados *kolakes*, que ofrecían relatos burlescos y que con el tiempo se convertirían en una auténtica institución. Jenofonte, en su *Banquete*, tiene al personaje de Filipo, un *bomólotos* o bufón, al que define como “parásito” que hace reír a los invitados a cambio de comida y bebida.²⁰

Imagen 23

Estamno. *Escena de simposio de travestidos al estilo de Lidia*. Pintor de Goluchow. Principios siglo V a.C. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Esta imagen muestra un *estamnos*, vasija dedicada al almacenaje de vino, del tipo llamado “anacreóntico”, por referirse al estilo dionisiaco de los cantos y danzas propios de la filosofía hedonista de Anacreonte. La escena refleja un tipo muy particular de simposio

²⁰ Ver MITCHELL, *Greek Vases...* p. 16. Ver también CALERO RODRÍGUEZ, L. y LÉVEDER BERNARD, G. “Bailarinas y contorsionistas en el Simposio de Jenofonte”. *Revista de Humanidades*, 8 (1), 1-24. Universidad de Costa Rica, 2018.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

donde los invitados se reunían travestidos con ropajes púrpuras y objetos femeninos al estilo oriental y, según las crónicas, llenos de adornos y perfumes.²¹ Este vaso del Museo Arqueológico Nacional de Madrid muestra a siete personajes de barba puntiaguda, con mitra o turbante ceñido con cintas de simposiastas y provistos de sombrillas, mientras danzan al son del bárbito o lira lidia.

Hay una evidente exhibición de elementos femeninos como vestidos, tocados, peinados, sombrillas, el uso del aulós y los crótalos así las poses y gestos de las cabezas mirando hacia atrás, que contrastan con las barbas que lucen, propias de los *komastas* y de los sátiros. Todo indica que son hombres imitando un ritual femenino de la fiesta dionisiaca de las Leneas. Este tipo de imágenes reflejan algunos simposios “glamourosos” de la aristocracia que seguía la elegancia oriental de la llamada moda lidia. Este *estamnos*, de las colecciones reales españolas fue, por cierto, regalado en 1739 a la reina Isabel de Farnesio por el jefe de la armada napolitana durante la época de Carlos III como rey de Nápoles.

VI. Las imágenes de la transgresión femenina en Grecia

Dioniso fue la última deidad en incorporarse al Olimpo. Su relación conceptual con Deméter era estrecha. Lo andrógino, ambiguo y femenino caracterizaba lo dionisiaco unido a lo rural y lo primitivo de la naturaleza humana.²²

Ya se ha adelantado que la gráfica varonil domina el imaginario griego, debido a lo androcéntrico de esta cultura. La dedicada a las mujeres, ofreciendo una tipología más discreta y limitada, deja una importante constancia de una cotidianidad donde eran ellas las encargadas de una serie de aspectos vitales realmente fundamentales, quizás debido a las constantes y largas ausencias de los varones por motivos bélicos.

²¹ NEER, Richard T. *Style and Politics in Athenian vase-painting*. University of Chicago. Cambridge University Press. 2002. p. 20.

²² HARRISON, Jane: *Myths of Greece and Rome*, Dionysos, 1928. Internet Sacred Text Archive. Ebook published by Global Grey 2018.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

No existe certeza alguna de si las vasijas y estatuillas que exponen determinadas escenas, sobre todo las más íntimas, eran, al menos en parte, encargadas o adquiridas por las propias mujeres. No sería esto nada extraño porque, como responsables y organizadoras del orden doméstico, debían tener bastante poder de decisión sobre la cerámica decorativa y figurativa de las mansiones y de los espacios de los simposios.

Las representaciones femeninas que nos han llegado de ningún modo se limitan a los ambientes entrañables y familiares. Existen bastantes imágenes de tono dionisiaco, y no se centran solo en personajes como las ménades o las hetairas de los simposios. Hay una importante constancia de todo un universo femenino de evidente tono transgresor. No se debe olvidar que lo humorístico tiene como base lo reservado y la hipocresía social lleva con frecuencia a una mayor radicalidad infractora y a un mayor ingenio.

Las mujeres griegas celebraban importantísimas festividades donde la presencia masculina estaba vedada, así como veneraban sus propias divinidades en un nivel paralelo y perfectamente integrado en el mundo dionisiaco, del que también participaban. Obviamente tenían además una vida íntima y sexual con sus correspondientes fantasías y aventuras. De todo esto nos han llegado evidencias no solo literarias sino gráficas a través de la cerámica y de las figurillas de terracota, tanto en las destinadas a aquellas festividades como a las funerarias.

Para comprender todo este mundo de diversión y apreciar su expresión visual, el contexto es primordial. Por ello, es importante saber que los niños compartían la educación hasta los siete años, pero a partir de ahí sus actividades se separaban y las pequeñas se centraban en la preparación para el matrimonio, en el cual pasarían directamente de la autoridad del padre a la del esposo. Sus funciones, a partir del casamiento, eran la atención del mundo familiar, especialmente el cuidado de la casa y los hijos, así como la supervisión de los esclavos.

La principal ocupación doméstica que refleja el imaginario visual femenino es su habitual vida en el gineceo o lugar del telar donde se hilaba y tejía. Sus dedicaciones públicas eran las consideradas propias de las mujeres en gran parte de las culturas tradicionales mediterráneas, es decir, la atención a eventos religiosos y la asistencia a partos. Al margen de las mujeres casadas, existían evidentemente muchas otras, entre

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

las que destacaba la presencia de las *hetairas* y las prostitutas *pornai*, habituales acompañantes de los hombres en simposios; y no eran infrecuentes las concubinas, que a menudo vivían en la casa del patriarca y cuyos hijos podían ser reconocidos.

Es raro encontrar, sin embargo, base literaria con una visión burlesca de la sociedad griega desde una perspectiva femenina. Es significativa, por ello, la obra *Lisístrata y la asamblea de las mujeres*, de Aristófanes, donde desde la distancia que proporciona lo cómico las mujeres toman decisiones de alcance político. Esta comedia es un hipotético y aparente “mundo al revés”, que tenía su auténtica base en el hartazgo femenino de aquella sociedad varonil, constantemente militarizada.

La importante tríada liberadora femenina, que compensaba al Eleuterio masculino, estaba compuesta por la diosa Deméter, la doncella Yambe y la vieja Baubo.²³ Esta última constituye una figura fundamental del mundo transgresor femenino, un auténtico símbolo visual que preside el mundo de la mujer griega.

Los llamados Misterios Eleusinos eran unas festividades muy importantes del mundo griego y se realizaban en honor a la Madre Tierra (Deméter). Según el mito, Hades había raptado a su hija Perséfone y la había conducido a su reino del inframundo. La desolación que causó este hecho en su madre hizo que no permitiera crecer los cultivos hasta que no se produjera la reaparición de su hija, la Primavera. Deméter revelaba los Misterios cuando Perséfone regresaba del inframundo, lo que se celebraba dos veces al año, constituyendo la gran válvula de escape de las mujeres. Los enigmáticos rituales se iniciaban a partir de la procesión que partía del Cerámico de Atenas recorriendo por la Vía Sagrada los treinta kilómetros que separaban la capital de la pequeña ciudad de Eleusis.

Durante ella las participantes agitaban ramas y realizaban algunas paradas rituales con cánticos plagados de obscenidades en honor a Yambe o Baubo, o a Yaco, el hijo de Deméter. Sobre el desarrollo de los días siguientes reinaba un total secretismo cuya ruptura suponía la pena de muerte. Algunos autores aventuran que en estos rituales se debían ingerir algún tipo de sustancia psicodélica, quizás hongos.

²³ GRAVES, Robert, *The Greek Myths*, London: The Folio Society, 1996. p. 92.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 24

Placa de terracota dedicada por Ninnion a las dos grandes diosas de Eleusis, Deméter y Perséfone. Mitad del siglo IV a.C. Museo Arqueológico de Atenas.

La única imagen relativa a los Misterios Eleusinos conocida es el críptico pinaque o placa votiva de Ninnion, que aquí se muestra. Representa un enigmático banquete nocturno dentro de Eleusis, con la presencia de Dioniso en lo que parecen dos secuencias de los rituales, la superior y la inferior.

Según el relato mítico de Robert Graves, la inconsolable Deméter durante la infructuosa búsqueda de su hija Perséfone se encontraba hospedada por el rey de Eleusis, cuando la doncella de este, Yambe, decidió animarla con unos versos lascivos mientras la vieja Baubo les sorprendió con la broma de simular un parto sacando de sus faldas a Yaco,

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

el hijo de Deméter, algo que sorprendió de tal modo a su madre que provocó que estallara en una gozosa carcajada y que regresara la felicidad a su rostro.

Imagen 25

A. Figurilla de terracota. *Baubo*. Proveniente de Priene. Siglo IV a.C. Samum Kalesi, Turquía. **B.** A la derecha arriba, figurilla Helenística de terracota. *Baubo*. Circa 323-230 a.C. Nationalmuseum Copenhagen. Dinamarca. **C.** Dos figurillas, de los centenares de pequeñas figurillas de Baubos de terracota que han llegado a nuestros días, que provienen del Santuario de Deméter en Priene (antigua Mileto). Se encuentran en Antikensammlung Staatliches Museum, Berlín, Alemania.

Yambe y Baubo representan las canciones obscenas y desvergonzadas de las mujeres, que sirven como descarga emocional de las fiestas eleusinas. Pertenecen a ese territorio

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

donde la incorrección se formaliza ritualmente y se supone que aparece lo sexualmente ingenioso y emocionalmente liberador que el concepto de lo dionisiaco ofrece.

Baubo es un símbolo doméstico de mujer transgresora de la Grecia clásica. La imagen de esta vieja niñera levantándose la falda y mostrando su vulva, personifica la indecencia y la diversión femenina y hace que esta pequeña divinidad se inscriba en la tradición de diosas salvajes de algunas culturas antiguas que exaltan la sensualidad vital de la Naturaleza. Se decía que provenía de la misma Eleusis, el lugar femenino más importante del mundo antiguo.²⁴

Es de destacar el papel asignado a las mujeres mayores y ancianas, como Baubo, en diferentes culturas antiguas porque suele estar en relación con asuntos religiosos, como la burla de la muerte y la actividad de plañideras, así como los rituales de exaltación de la cosecha. La vieja Baubo, con sus risas y obscenidades, se erige en símbolo de ambos temas, al conseguir que Deméter, triste y de luto, consiga reír y retorne así a la vida y a la fertilidad.

Estatuillas representando la figura desnuda de Baubo se encuentran por millares en todas las zonas mediterráneas de influencia helenística. Se la consideraba la imagen dedicada a presidir las reuniones exclusivamente femeninas, tan agradables y divertidas que aseguraban que a su regreso a casa todo funcionara mejor. Se dice que, para poder realizar estos encuentros llenos de risas, las mujeres animaban a los hombres a ir a pescar.

Iconográficamente estas estatuillas ofrecen muchas veces juegos visuales jocosos y de una curiosa transgresión visual, como una gran vulva con piernas, o la imagen de una figura humana con una cabeza que es a la vez tronco con piernas; es decir, haciendo coincidir sus ojos con donde estarían los pechos y su boca con la parte baja del vientre. Otras muchas veces Baubo es la imagen de una mujer que abre ostentosamente sus piernas para mostrar su vulva, como aparece en la imagen de arriba a la derecha.

²⁴ La psicoanalista Clarissa PINKOLA ESTÉS describe a Baubo como “la figura del “barro” de la psique de la sensualidad pícaro y obscena, de donde procede el arte en sí. Es la liberadora de lo reprimido por medio de lo cómico emocional.”

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Las *Tesmoforias* de Atenas eran, junto a los Misterios Eleusinos, la otra gran festividad femenina que provenía de tiempos remotos. Celebrada en verano y también dedicada a Deméter, solo podían participar en ella las casadas con ciudadanos atenienses y, debido a su estricto hermetismo, estaba radicalmente vedada a los hombres. Aristófanes parodió estas celebraciones en su comedia “Las *Tesmoforias*”, pero su trama —el frustrado intento de un varón que se disfrace de mujer y asista a esas enigmáticas fiestas— no aporta datos concretos sobre sus rituales. No hay lamentablemente datos escritos ni gráficos con detalles de esta festividad.

VII. Visualizaciones de la diversión de las mujeres

Imagen 26

Crátera ática de figuras rojas. *Mujer desnuda portando un enorme falo*. Pintor de Pan. Proveniente de Etruria. Circa 470 a.C. Staatliche Museen, Berlin.

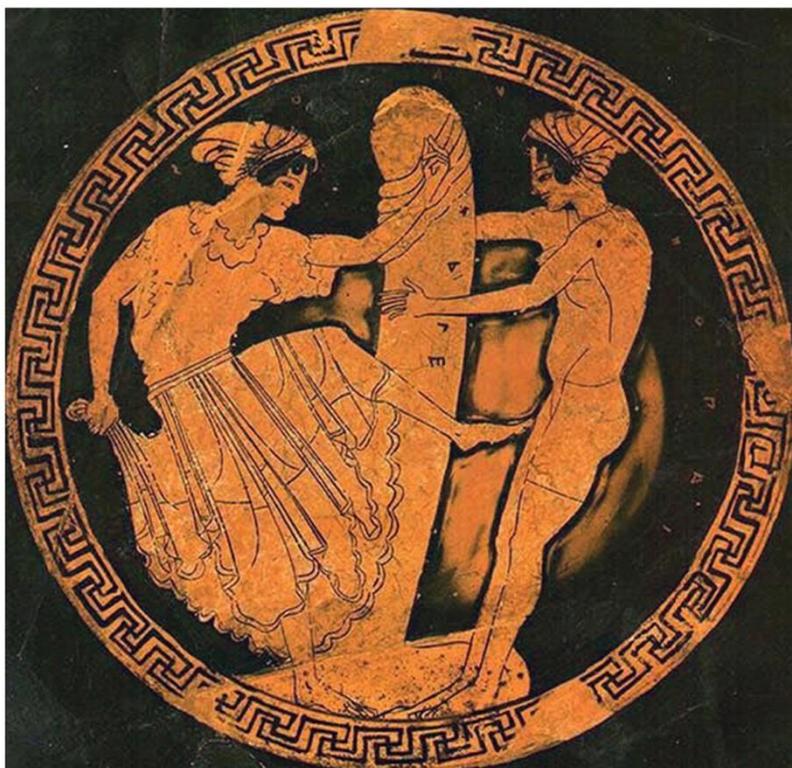
Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

La presencia femenina y los aspectos de su mundo privado, aunque tarda en aparecer en la cerámica figurativa, proporciona unas iniciales escenas de mujeres en la fuente pública para pasar a una considerable cantidad de visiones del gineceo o de tocador, con tranquilos desnudos femeninos, para posteriormente exponer mucho más abiertamente su mundo más íntimo.

En diversas vasijas que parecen propias del mundo eleusino de Deméter aparece algo directamente transgresor y humorístico por su exageración y complicidad, como es la relación lúdica de la mujer con lo fálico y sus imágenes. Las dos primeras visualizaciones que aquí se muestran pueden hacernos recordar las actuales despedidas de solteras: vasijas con mujeres portando enormes falos.

Imagen 27

Tondo de cónica de terracota. *Hetairas danzan alrededor del gran falo*. Festival de las Haloas, en honor a Deméter. Pintor de Edipo. Circa 480 a.C. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Esta imagen es posiblemente una danza alegórica del Festival rural de la Haloas, que tenía al órgano viril como símbolo, con unos típicos bollos con forma de falos. Lleva la inscripción “kalé” (guapa), mientras una mujer estira su pierna para tocar con el pie el sexo de la otra. También, como parece ser este el caso, se utilizaba el género femenino para el falo.

Imagen 28

Pélíce o ánfora de figuras rojas. Vasija completa y detalle ampliado. *Mujer alimentando fallos*. Pintor de Hasselmann. Circa 430 a.C. British Museum.

En esta imagen, se ofrece la expresiva representación gráfica de un ama de casa alimentando fallos, como si fueran polluelos. Algunos académicos adjudican a estas imágenes una función simbólica de invocación a la fecundidad, algo que

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

indudablemente poseen en su fuero interno, pero la diversión que les impregna es evidente.

Imagen 29

A. Tondo de cílica. *Mujer con dos olisbos*. Copa de Epícteto. Circa 500 a.C. Museo del Hermitage, San Petersburgo. **B.** Fragmento de cílica. *Juego con olisbos*. Circa 520-500 a.C. Metropolitan Museum, NYC.

La explicación de mera exaltación de lo vitalmente alegre es sobrepasada en otros ejemplos, como los de las **imágenes 29 y 30**, por la muestra gráfica de escenas de soledad con *olisbos* o consoladores, con un evidente punto pícaro, como en las figuraciones que se muestran, pertenecientes al siglo V a. C.

Surge de nuevo la cuestión sobre si la motivación de estas artesanías partía de las propias mujeres. Mi opinión es que ellas debían lógicamente tener un poder de decisión en las adquisiciones de este tipo de objetos para la casa, como sucede en tantas sociedades androcéntricas, y que los artistas respondían en sus obras no solo a las demandas masculinas.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Imagen 30

A. Ánfora de Figueras rojas. *Muchacha con un olisbo*. Pintor Ángel Volador. Circa 490 a.C. Musée des Beaux-Arts, París. **B.** Crátera de figuras rojas. *Mujer postrada ante un gran falo*. Pintor de Pan. 470 a.C. Altes Museum, Berlín.

VIII. La mujer y el falo alado

El encuentro en la cerámica de mujeres acompañadas por la figura grotesca y obscenamente divertida de aves fálicas tiene todo el significado de representar el deseo sexual. Teniendo en cuenta que Eros se visualiza habitualmente como un pequeño ser divino alado, no es complicado relacionar el símbolo gráfico de un órgano viril que revolotea con sus alitas dentro de una escena con un mensaje visual directamente erótico.

La idea de identificar el falo con un ave -no solo verbal sino gráficamente- es habitual en muchas culturas, quizás por la similitud de su aspecto con el de un pájaro. Es realmente notable la aportación que los griegos hacen al catálogo de símbolos visuales con este icono, cuyo éxito pasaría a Roma. Crear este curioso ser independiente del cuerpo del varón, que aúna el sexo en erección y un ave que camina o sobrevuela

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal 36* (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

diversas escenas es un auténtico hallazgo gráfico, que le permite ser un activo protagonista de escenas cómicas.

Imagen 31

Tondo de cónica de figuras rojas. *Mujeres lavando y pájaro-falo sobre ellas*. Circa 450-430 a.C.
AntikenMuseum, Berlin.

El ave-falo aparece como una divertida metáfora del deseo erótico en diversas vasijas, como las tres primeras. En el tondo de la **imagen 31**, dos lavanderas aparecen con un ave-falo que vuela sobre sus cabezas, como si mostrara sus pensamientos ocultos.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Imagen 32

Ánfora ática de figuras rojas. *Muchacha con un falo alado y con ojos destapando una canasta con varios más*. Pintor del Ángel Volador. 500 a. C. Musée des Beaux Arts, Paris.

En la **32** aparece una mujer portando amorosamente un falo alado con ojos como una adorable mascota y descubriendo una canasta llena de unos cuantos más.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Imagen 33

Tondo de vasija ática de figuras rojas. *Mujer cabalgando un pájaro-falo*. 520–490 a.C.
 Firmado por el pintor Epiktetos. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma.

En esta imagen una mujer cabalga sobre un ave falo. Se adivina aquí una broma de mayor calado e intención malévola: el cisne era un motivo erótico utilizado para representar de modo elegante las aventuras de una diosa como Afrodita o la conocida leyenda de Zeus seduciendo a una reina como Leda. En este tondo abandona toda sutileza para dar paso a esta imagen directa que convierte el simbólico cisne en sexo explícito al sustituir su cabeza de ave por un glande.

Imagen 34

Vasija de figuras rojas. *Afrodita eligiendo entre Hermes y Pan*. Circa 450 a.C. Museo Arqueológico de Rodas.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

Las figuraciones últimas de este apartado ofrecen distintos juegos eróticos con la mujer como centro. En la **34** una Afrodita se encuentra indecisa ante la elección entre Hermes y Pan. Esta escena de ambiente divino está impregnada de una intencionalidad directamente sexual al presentar dos divinidades de reconocido carácter fálico y correspondiente gráfica alusiva a ese sentido, ante una sonriente diosa del amor que extiende sus brazos a ambos.

Imagen 35

Tondo de vasija de figuras rojas. *Mujer acariciando a otra mujer*. Procede de Tarquinia. Siglo V a.C. Museo Statale de Tarquinia.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

En la **imagen 35** se observa cómo una mujer directamente acaricia el sexo de otra. Es de observar que el imaginario homosexual griego es casi exclusivamente masculino lo que hace destacar más esta escena de lesbianismo.

Imagen 36

Vasija de figuras rojas. *Sátiro columpiando a mujer*. Pintor de Penélope. Medios de siglo V a.C.

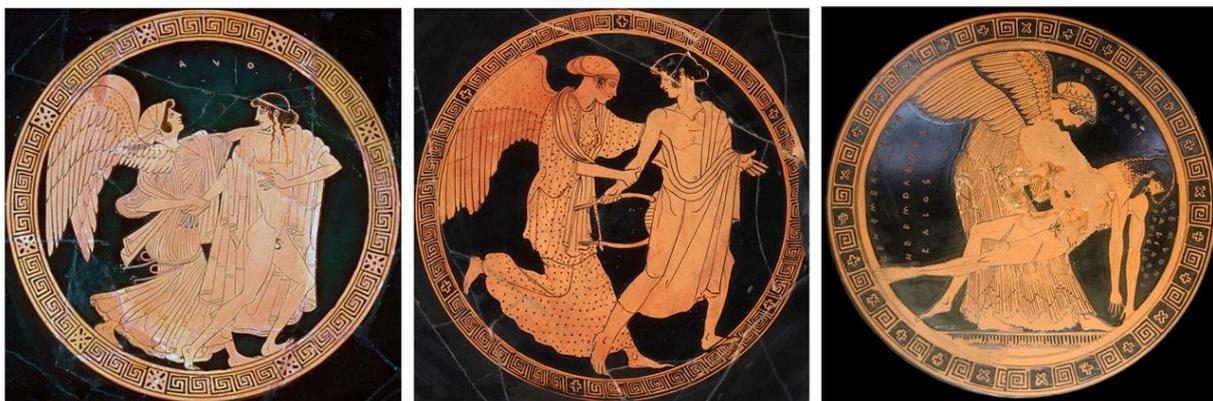
La **imagen 36** presenta una escena de una especial dinámica gráfica por la puesta en escena y la carga de erotismo que expresa el sátiro columpiando a una mujer entre una vegetación plagada de formas fálicas.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

Imagen 37

A. Copa ática. *Eos Persige Tithonos* (inscripción *kalos* “guapo”). Painter Of Acropolis. Circa 450-430 a.C. Boston Museum of Fine Arts. **B.** Cílica ática. *Joven con lira perseguido por Eos*. Siglo V a.C. British Museum. **C.** Copa ática de figuras rojas. “*Pietá de Memnon*”. Eos sosteniendo el cuerpo de Memnon. Inscripción: Hermogenes kalos (“Hermogenes guapo”) Circa 490-480 a.C. Proveniente de Capua. Museo del Louvre, París.

Existen también varias imágenes en vasijas que representan a diosas atrapando a muchachos, de un tono halagador para el mundo juvenil masculino al estar habitualmente acompañadas por algún texto con su nombre concreto y la calificación de *kalós*, “guapo”, como en la imagen 37.A. Esta amable y graciosa fantasía, zalamero cumplido para cualquier mortal, dedicado a ensalzar la belleza de alguien concreto, resultó tan popular que se han hallado más de cien vasijas con este tipo de escenas.

Es habitual que se utilice para este agradable tema la leyenda de Eos persiguiendo a Tifono. Hay varias con la representación de esta diosa, identificada por sus alas, detrás de algún jovencito, que porta el instrumento propio de los adolescentes, la lira, como la 37.B. Seguramente este tipo de obras eran destinadas a ocasiones especiales, dedicadas a alguien querido.²⁵

²⁵ Se han encontrado centenares de inscripciones con la expresión *kalós* o *kalé* en vasijas griegas, lo que quiere decir que era habitual utilizar este medio para halagar a una persona amada. Significativo es que la catalogación de este tipo de piezas da un resultado de 528 jovencitos y solo 30 jovencitas con ese tipo de dedicatorias.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

La última imagen (37.C), corresponde a la llamada *Pietá de Memnón*, donde la diosa dirige sus alabanzas a la hermosura de un tal Hermógenes, con la imagen divina de Eos teniendo en sus brazos el cuerpo exánime de su hijo Memnón, muerto por Aquiles. Entrañable homenaje final para un fallecido, con un sabor agrídulce alabando la belleza de la pérdida de un joven por medio de esta triste imagen.

El mundo de la lúdica y la diversión se ha presentado a través de este capítulo por su principal inspirador, el dios liberador, el Eleuterio Dioniso. Su lugar y tiempo de exhibición se halla principalmente en las pinturas propias de las festividades y las celebraciones tanto públicas como privadas. A través de este imaginario universo de seres transgresores se expresan los pensamientos y deseos más espontáneos y menos sofisticados de los simples mortales.

El universo dionisiaco proporciona así un buen escaparate visualizador de lo más informal de la sociedad griega. Quizás no sea nada anecdótico el hecho de que Sigmund Freud decidiera que sus cenizas reposaran en una crátera de campana apulia del siglo IV a.C. con temática directamente dionisiaca.²⁶

Fuentes

- ÁLVAREZ-JUNCO, Manuel. “[La parodia gráfica en la Grecia clásica](#)”. In: Antonio CORTIJO OCAÑA & Vicent MARTINES PERES (orgs.). [La Música en la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento, Mirabilia Journal 34](#) (2022/1), p. 2-23.
- ÁLVAREZ-JUNCO, Manuel. “[La risa apotropaica medieval. Visiones de lo obscuro sagrado de la Grecia Clásica](#)”. In: André GABY (org.). [Mirabilia Journal 33 \(2021/2\) Music in Antiquity, Middle Ages & Renaissance – Música a l’Antiguitat, l’Edat Mitjana i Renaixement – La Música en la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento – A Música na Antigüedad, Idade Média e Renascimento](#), p. 327-365.
- BEAZLEY, John.: *The development of Attic black-figure*, revisado por Von BOTHMER, D. y M.B. MOORE (Berkeley, 1986) 28-29 (“satyrs”).
- BOARDMAN, John.: “The Phallos-Bird in Archaic and Classical Greek Art,” *Revue Archeologique* (1992-Fasc.2) 227-43. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.

²⁶ Ver TURNER, Michael. *Sigmund Freud’s collection: an archeology of the mind*. Sidney: Monash University Museum, 2007, p. 45.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
 ISSN 1676-5818

- CALERO RODRÍGUEZ, L. y LÉVEDER BERNARD, G.: “Bailarinas y contorsionistas en el Simposio de Jenofonte”. *Revista de Humanidades*, 8 (1), Universidad de Costa Rica: 2018.
- DARAKI, María.: *Dioniso y la diosa Tierra*. Madrid: Abada Ed., 2006.
- DUKELSKY, Cora.: *Cuerpo, belleza y erotismo: imágenes del simposio en la cerámica griega antigua*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, 2016.
- GARCÍA GUAL, Carlos. *Simposios y banquetes griegos. Diálogos de amor, vino y literatura*. Madrid: Alfabeto, 2022.
- GRAVES, Robert.: *The Greek Myths*, London: The Folio Society, 1996.
- HARRISON, Jane.: *Myths of Greece and Rome, Dionysos*, 1928. Internet Sacred Text Archive. 1928. Ebook published by Global Grey 2018.
- HEDREEN, G.M.: *Silens in Attic black-figure vase-painting: myth and performance*. Michigan: University of Michigan Press, 1992.
- KERÉNYI, Karl.: *Dionisios. Raíz de la vida indestructible*. Barcelona: Ed. Herder, 2011.
- LISSARRAGUE, François.: “Una mirada ateniense”. En *Historia de las mujeres de Occidente. La Antigüedad*. Schmitt Pantel, P. (directora). Madrid: Taurus, 1991.
- MITCHELL, Alexandre.: *Greek Vase-Painting and the Origins of Visual Humor*, New York: Cambridge University Press, 2009.
- NEER, Richard T. *Style and Politics in Athenian vase-painting*. University of Chicago. Cambridge University Press, 2002
- RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: *Fiesta, comedia y tragedia*, Madrid: Alianza Ed.,1984.
- THOMPSON, E.: *Images of Ritual Mockery on Greek Vases*. New York City: Columbia University, 2008.
- TURNER, Michael.: *Sigmund Freud's collection: an archeology of the mind*. Sidney: Monash University Museum, 2007.

Bibliografía

- ÁLVAREZ-JUNCO, Manuel: *El humor gráfico (y su mecanismo transgresor)*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2016.
- BAUDELAIRE, Charles.: *Lo cómico y la caricatura*. Madrid: La balsa de la Medusa-Visor, 1988.
- BEAZLEY, John D.: *Attic red-figure Vase Painters*. Oxford: Clarendon Press, 1963.
- BERGSON, Henri.: *La risa*. Madrid: Alianza Editorial, 2008.
- BURKE, Peter; GUREVICH, Aaron y LE GOFF, Jacques.: *Una historia cultural del humor, Desde la antigüedad a nuestros días*. Madrid: Ed. Sequitur.1999.
- CHAMPFLEURY, J.: *Histoire de la caricature Antique, par Champfleury*. Paris: Dentu, primera edición 1867. Reedición Paris: Hachette 2013.
- CLARKE, John R.: *Looking at Laughter: Humor, Power, and Transgression in Roman Visual Culture*. California: University of California Press, 2007.
- COSTA, Ricardo da. *Impressões da Idade Média*. São Paulo: Livraria Resistência Cultural Editora, 2017.
- FREUD, Sigmund.: *El chiste y su relación con el inconsciente*. Madrid: Alianza, 1969.

Ricardo da COSTA (org.). *Mirabilia Journal* 36 (2023/1)
Rhythms, expressions, and representations of the body. From the Ancient World to the Baroque
Ritmes, expressions i representacions del cos. Del Món Antic al Barroc
Ritmos, expresiones y representaciones del cuerpo. Del Mundo Antiguo al Barroco
Ritmos, expressões e representações do corpo. Do Mundo Antigo ao Barroco

Jan-Jun 2023
ISSN 1676-5818

- LISSARRAGUE, François. “Una mirada ateniense”. In: SCHMITT PANTEL, P. (dir.). *Historia de las mujeres de Occidente. La Antigüedad*. Madrid: Taurus, 1991, p. 182-245.
- MITCHELL, Alexandre.: *Greek Vase-Painting and the Origins of Visual Humor*, New York: Cambridge University Press, 2009.
- REYES, David.: “Del humor y la risa en la filosofía griega antigua”. *Revista de filosofía* n° 24. Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes, 2013.
- THOMPSON, Erin.: *Images of Ritual Mockery on Greek Vases*. New York City: Columbia University 2008.
- WALSH, David.: *Distorted Ideals in Greek Vase-Painting: The World of Mythological Burlesque*. New York: Cambridge University Press, 2014.