

APLICACIONES DEL MITO GRIEGO

APPLYING GREEK MYTHOLOGY

MIGUEL HERRERO DE JÁUREGUI

Doctor en Letras Clásicas y Profesor de Historia Antigua de la Escuela de Artes y Humanidades del IE

Doctor in Classic Letters and professor of Ancient History of the School of Arts and Humanities of IE

Los mitos griegos, lejos de ser historias curiosas de un pasado muerto, están más vivos que nunca en el siglo XXI, y conocerlos no es sólo entretenido, sino un instrumento de gran valor para entender nuestro mundo.

Hoy son muchos los niveles de la realidad en que la presencia de los mitos es perceptible, donde las historias contadas en antiguos poemas son una clave fundamental para aprehender el significado y valor del “mundo real”. Resumiré brevemente cinco grandes niveles donde se aprecia claramente la presencia de los mitos hoy día.

En primer y más claro lugar, hay muchas huellas del mito en nuestra vida diaria. El lenguaje cotidiano está repleto de referencias míticas, algunas tan conocidas como el *talón de Aquiles*, las luchas *titánicas*, esfuerzos *hercúleos*, o *complejo de Edipo*. Hay también otras, menos comunes pero muy útiles para expresar en pocas palabras una imagen efectista. Por ejemplo, una teoría *procustea* deforma los hechos para hacerlos encajar, aún forzando su naturaleza, en un cierto patrón ideológico. Todos conocemos esa clase de personas que, pase lo que pase, estarán convencidas de que encaja en su teoría. Son

trasuntos modernos de Procusto, el antihéroe mítico que, pervirtiendo la sacralidad de la antigua hospitalidad, acostaba a sus huéspedes en un lecho que les atrapaba: si eran más altos que la cama, Procusto serraba las piernas y la cabeza, y si eran más bajos, tiraba del cuerpo hasta que encajaba exactamente

Greek myths, far from being curious stories from a dead past, are more alive than ever in our 21st century, and their knowledge is not only a source of entertainment, but also an instrument of great value to understand our world.

This may sound like wishful thinking, rooted in nostalgic aestheticism rather than in practical reasoning. Yet today there are many levels of reality where the presence of mythology is perceptible, where stories told in ancient poems are a fundamental key to understand the meaning and value of “the world out there”. Let me summarize here five main levels where myths are present today.

First and most evident, there are many traces of myths in our daily life. Everyday language is full of mythical references, some of them as well known as Achilles’ heel, Titanic

struggles, Herculean efforts, or Oedipus complex. There are also other, less common ones, and yet very useful to convey in a few words a powerful image. For example, a Procustean theory distorts the facts to make them fit unnaturally in a certain ideological pattern. We all know these kind of people who, whatever happens, will be convinced that it fits their own theory. They are, *mutatis mutandis*, similar to Procustus, the mythical anti-hero who, perverting the sacred ancient hospitality, made his guests lie in a bed from which they could not escape: if they were taller than the length of the bed, he would cut their legs and head, and if they were shorter, he would pull out their body until it fitted exactly the measures of the bed. Fortunately Procustus ended up put in his own bed by Theseus, who freed the way to Athens, away from the torturer. Some excessively narrow-minded people would perhaps need a Theseus

con las medidas de la cama. Procusto acabó encajado en su propio lecho gracias a Teseo, que liberó el camino de Atenas del torturador. Alguna gente, de visión demasiado estrecha, tal vez necesitara un Teseo que liberara su mente para ver la realidad tal como es, y no bajo la distorsión de los prejuicios o *packs* ideológicos. http://www.deanstalk.net/photos/uncategorized/2008/02/12/klimt_danae_3.jpg.

PARA ENTENDER EL ARTE
CLÁSICO Y MODERNO, CONOCER
EL MITO GRIEGO
ES FUNDAMENTAL

Si este tipo de imágenes míticas impregnan nuestro lenguaje, no es de extrañar que cuando el hombre descubre un nuevo campo, el mito clásico siga proveyendo nuevas etiquetas que se entienden de inmediato: los ordenadores tienen sus virus troyanos como la conquista del espacio su *Apolo 13*. Por no hablar de su utilidad para el *marketing* y las marcas comerciales: Nike o Amazon son testimonios elocuentes.

Aparte del lenguaje, muchas prácticas tradicionales que todavía hoy están vivas,

como la cosecha, la corrida, el vino y las fiestas religiosas o seculares, tienen sus propias narraciones y representaciones que se remontan directamente a los viejos mitos griegos. Las historias de dioses de la agricultura que mueren en invierno y resucitan en primavera; de los toros como símbolos

who freed their mind to watch reality as it is, not through distortions caused by prejudices or ideological packs. http://www.deanstalk.net/photos/uncategorized/2008/02/12/klimt_danae_3.jpg.

TO UNDERSTAND CLASSICAL
AND MODERN ART,
KNOWLEDGE OF ANCIENT
MYTH IS FUNDAMENTAL

If such mythical images pervade our language, it is not strange that when mankind discovers some new field, the stock of classical myth is still there to provide meaningful labels easy to grasp: computers have their Trojan virus just like the space-conquest has its *Apollo 13*. Not to speak of its usefulness for marketing and brand-making: Nike or Amazon are eloquent witnesses.

Apart from language, many traditional practices which are still alive today, like harvesting, bullfighting, wine-drinking, and religious or secular feasts, have their own tales and representations which go back directly to the old Greek myths. Tales of agricultural gods who die in the winter and come back to life in the spring, of bulls as symbols of power and fertility, of the attraction and dangers of excessive alcohol, of ecstatic experiences, are well represented by the gods Demeter or Dionysus. And they will always be, as long as bread is eaten and wine is drunk. To appreciate and enjoy all the nuances of daily life, knowledge of mythology is highly advisable.

In the second place, art of all kinds continues to use myth as it has been doing for 3,000 years: painting, sculpture, music, literature, or cinema, have Greek myth as a fundamental pillar and permanent source

de poder y fertilidad; de la atracción y los peligros del alcohol; de las experiencias extáticas, son bien representadas por los dioses Deméter y Dioniso. Y seguirán siéndolo mientras se coma pan y se beba vino. Para apreciar y disfrutar todos los matices de la vida cotidiana, conocer el mito es muy aconsejable.

En segundo lugar, el arte de todo tipo continúa usando el mito como ha hecho durante 3.000 años: pintura, escultura, música, literatura o cine tienen el mito griego como un pilar

SI LA UNIÓN EUROPEA QUIERE
EFECTIVAMENTE CREAR UNA
IDENTIDAD EUROPEA
MÁS FUERTE, NECESITARÁ
MITOS COMUNES

fundamental y fuente de inspiración constante. Los ejemplos son tan conocidos que resultan superfluos: Picasso, Eliot o Woody Allen bastan como nombres. El mito puede estar sujeto a todo tipo de adaptaciones y reconstrucciones, y ser combinado con cualquier nuevo elemento. Conecta toda obra de arte con una tradición secular que añade profundos niveles a su significado externo. ¿Quién puede apreciar del todo los cuadros de Danae de Tiziano o Klimt, sin saber que Zeus se unió a ella en

of inspiration. Examples are so well-known that they are superfluous: Picasso, Eliot, or Woody Allen are enough as names. Myth can be subject to all kinds of adaptations, de- and reconstructions, and combined with all possible new elements. It connects any work of art with a secular tradition which adds deep layers of significance to its external meaning. Who can fully enjoy Titian's or Klimt's paintings of Danae without knowing that Zeus mated with her under the form of gold rain? Some like those two painters took the gold rain as a symbol for the coins paid to a prostitute, while others took it as image for the most divine form of fecundation (the light from heaven in Fra Angelico's *Annunciation* also belongs to this iconographic tradition). To understand classical and modern art, knowledge of ancient myths is fundamental.

Thirdly, many of the new problems which our modern society faces correspond to similar problems met by the Greeks in Antiquity, and those myths which thematized such questions can inspire us in approaching them. A clear instance is the inherited guilt which haunted some heroic families in Greek tragedy: the children of Agamemnon or Oedipus paid the faults of their parents and made the same mistakes as their ancestors. Contemporary problems like those raised by genetics (is the child of a psychopath

necessarily or probably a psychopath himself?), or at a completely different level, by corporate or State responsibilities, are not far from a central question of Greek tragedy (why must I pay for the faults of others?).

There are some other classical examples: the clash between traditional customs and State laws, constantly present in human societies, always will be represented by Antigone, whose myth has been constantly reactualized across the centuries, as George Steiner showed in his 1984 book *Antigones*.

IF THE EUROPEAN UNION WANTS
EFFECTIVELY TO CREATE A
STRONGER EUROPEAN IDENTITY,
IT WILL NEED COMMON MYTHS

The antithesis drawn by Friedrich Nietzsche between Dionysiac uncontrolled savage energy and Apollinean sense of limit and moderation, is a most productive tension which will be alive as long as mankind exists. Finally, the name of Oedipus is enough to remind us of the enormous use Greek myth has had for modern psychology from Sigmund Freud to our days: modern psychoanalysis opposes the complex caused

forma de lluvia de oro? Algunos, como estos dos pintores, tomaron la lluvia de oro como símbolo de las monedas pagadas a una prostituta, mientras otros la tomaron como imagen de la forma más divina de fecundación (la luz del cielo en la *Anunciación* de Fra Angélico también pertenece a esta tradición iconográfica). Para entender el arte clásico y moderno, conocer el mito griego es fundamental.

En tercer lugar, muchos de los nuevos problemas que nuestra sociedad moderna debe encarar corresponden a problemas similares a los de los antiguos griegos, y los mitos que tematizaron estas cuestiones nos pueden inspirar al afrontarlas. Un ejemplo claro es la culpa heredada que persiguió a algunas estirpes de héroes en la tragedia griega: los hijos de Agamenón o Edipo pagaron las culpas de sus padres y cometieron los mismos errores que sus antepasados. Problemas contemporáneos como los que suscita la genética (¿es el hijo de un psicópata necesaria o probablemente un psicópata él mismo?), o, en un nivel completamente diferente, la responsabilidad corporativa, o la de los Estados, no está tan lejos de la cuestión central de la tragedia griega: ¿por qué debo pagar yo por las faltas de otros?

Hay otros ejemplos clásicos: el choque entre las costumbres tradicionales y las leyes del Estado, constante en las sociedades humanas, siempre estará representado por Antígona, cuyo mito se ha reactualizado constantemente a lo largo de los siglos, como George Steiner mostró en su libro *Antigones* (1984). La antítesis de Friedrich Nietzsche entre la energía salvaje incontrolada de Dioniso y el sentido apolíneo del límite y la moderación, se ha mostrado como una tensión muy productiva que perdurará tanto como la humanidad. Finalmente, el nombre de Edipo basta para recordarnos el enorme peso del mito griego en la psicología moderna, desde Sigmund Freud a

nuestros días: el psicoanálisis moderno opone al complejo causado por la rivalidad con el padre, el modelo de Telémaco, el hijo de Ulises, que se hace un hombre colaborando con su padre para recuperar su reino, Ítaca, y su mujer, Penélope. Para afrontar nuevos problemas el conocimiento de sus representaciones míticas es de gran ayuda.

Cuarto punto: las identidades nacionales (como otros tipos de identidad) se construyen con mitos hoy, como en la antigüedad, porque todos los grupos humanos necesitan sus propios mitos para despertar emociones colectivas, entender cómo funciona el mito

by rivalry with the father, the model of Telemachus, Odysseus' son, who grew to manhood through collaboration with his father, to take back his kingdom and his wife. To face new problems the knowledge of mythical representations can be most helpful.

Fourth point: national identities (like other types of identity) are constructed with myths today, as they were in Antiquity, because all human groups need their own myths to awake collective emotions: understanding how myth works is indispensable to understand nations. The cases of Israel and Kosovo are examples, albeit problematic.

The U.S. created a strong common identity for an extremely diverse population, mythified the Mayflower, the conquest of the Far West, and then the Second World War; in films and popular literature, America has made heroes out of disastrous generals like Custer or fictitious super-men like Captain America, just like Rome invented Aeneas' tale and mythified the early Roman Republic to legitimate its domination of the Mediterranean.

If the European Union effectively wants to create a stronger European identity, it

will need common myths: the whole stock of ancient mythology is at its disposition, starting with the young heroine Europe, whom Zeus took over, this time under the form of a white bull.

And fifth and last point: myth is part of the human mind, even in our utterly scientific times. Beside reason (*logos*), human beings always have myth in their minds as a way of perceiving reality. Any human society, in all times and places, sees the world largely through myth, and correspondingly, a myth is often far more expressive than rational argumentation (it, therefore, also can be dangerously misleading). For example, global visions of the future of mankind (be they true or false) need myth to assert themselves effectively: Samuel Huntington's *Clash of Civilizations*, or Francis Fukuyama's *End of History*, not to speak of the Marxist idea of the class struggle as motor of history, share their kind of discourse with Hesiod (7th cent. B.C.) when he spoke of the decadence of man from the Gold to the Iron ages. The Social Contract, the Sovereign State, the Invisible Hand of the Market, the Evolution, the Big Bang, are all objective and scientific concepts which become nevertheless

es indispensable para entender a las naciones. Los casos de Israel o Kosovo saltan a la mente de cualquiera, pero hay otros ejemplos menos problemáticos. Estados Unidos, un país nuevo que ha conseguido crear una fuerte identidad común a partir de una población muy diversa, mitificó el Mayflower, la conquista del Lejano Oeste, y después la Segunda Guerra Mundial. En películas y literatura popular, América ha forjado héroes a partir de generales desastrosos como Custer, o superhéroes ficticios como el Capitán América, tal y como Roma inventó la historia de Eneas y mitificó la antigua República para legitimar su dominio del *Mare Nostrum*. Si la Unión Europea quiere efectivamente crear una identidad europea más fuerte, necesitará mitos comunes: el conjunto de la mitología antigua está a su disposición, empezando

EL MITO ES PARTE
DE LA MENTE HUMANA, INCLUSO
EN NUESTRA ÉPOCA DEVOTA
DE LA CIENCIA

por la joven heroína Europa, a la que Zeus raptó en forma, esta vez, de toro blanco.

Y quinto y último punto: el mito es parte de la mente humana, incluso en nuestra época devota de la ciencia. Junto a la razón (*logos*) el hombre siempre tiene el mito en su mente como un modo de interpretar la realidad. Cualquier sociedad humana, en todo tiempo y lugar, ve el mundo en buena parte a través del mito, y por tanto el mito es con frecuencia más expresivo que la argumentación racional –y por ello puede ser también peligrosamente deformante–. Por ejemplo, las visiones globales del futuro de la humanidad –sean verdaderas o falsas– necesitan el mito para afirmarse con efectividad. El *Choque de Civilizaciones* de Samuel Huntington, o el *Fin de la Historia* de Francis Fukuyama, por no hablar de la idea marxista de la lucha de clases como motor de la historia, comparten un mismo tipo de discurso con Hesíodo (siglo VII a. C.), cuando hablaba de la decadencia del hombre desde la Edad de Oro a la de Hierro. El *Contrato Social*, el *Estado Soberano*, la *Mano Invisible del Mercado*, la *Evolución*, el *Big Bang*, todos son conceptos objetivos y científicos que sin embargo

son mitificados en su comprensión global. Y figuras modernas como Winston Churchill –en cuya existencia real no cree el 23% de los británicos– se convierten en mitos comparables a Sherlock Holmes –al que el 58% cree un personaje histórico real–: para el mito los hechos no son tan importantes como las percepciones. Y por supuesto, todos los discursos religiosos tienen enormes dimensiones míticas, porque, como Platón intuyó, la religión no puede ser comprendida sólo a través de la razón.

Esto son sólo algunos ejemplos del modo en que el mito funciona en las percepciones sociales. Pero en nuestros tiempos no es siempre fácil diferenciar el mito del pensamiento racional o de los hechos desnudos. En la antigua Grecia encontramos el mito en su esencia pura, presto para que podamos observar cómo surge el pensamiento mítico y cómo se hace útil para la filosofía, la política y el arte. Para entender cómo piensa y actúa nuestro mundo, el conocimiento del mito griego es simplemente inevitable.

A veces tendemos a despreciar el pasado como una colección polvorienta de vanas curiosidades. Pero no debiéramos cometer tan burdo error, porque perderemos un faro indispensable para iluminar nuestro camino por el presente y el futuro. Como dijo Charles Peguy: “no hay nada más viejo que el periódico de ayer, y Homero siempre es joven”. ■

mythified in their global understanding. And modern figures like Winston Churchill (believed by 23% of the British population not to have existed) become myths comparable to Sherlock Holmes (believed by 58% to have existed): for myth, facts are not so important as perceptions.

And of course, all religious discourses have enormous mythical dimensions, because, as Plato realized, religion cannot be understood only through reason.

Those are just examples of the way myth works in social perceptions.

Yet in our times it is not always easy to differentiate myth from rational thought or bare facts. In ancient Greece we find myth in its pure essence, ready for us to observe clearly how mythical thought originates and becomes useful for philosophy, politics and

THE MYTH IS PART OF
THE HUMAN MIND, EVEN
IN OUR UTTERLY
SCIENTIFIC TIMES

art. To understand how our world thinks and acts, knowledge of Greek myth is just unavoidable.

Sometimes we tend to dismiss the past as a dusty collection of vain curiosities.

Yet we should not make that mistake, for we will lose an indispensable torch to illuminate our way through the present and the future.

As Charles Peguy said: “There is nothing older than yesterday’s newspaper and Homer is always young.” ■