O BROTHER, WHERE ARE YOU? Joel Coen

Inma Estíbalez

GRIEGO
Ανδρα μοι εννεπε, μουσα, πολυτροπον, ος μαλα πολλα πλαγχθη, επει Τροιης ιερον πτολιεθρον επερσεν πολλων, δ ανθρωπων ιδεν αστεα και νοον εγνω, πολλα δ ο γ εν ποντω παθεν αλγεα ον κατα θυμον, αρνυμενος ην τε ψυχην και νοστον εταιρων.

ESPAÑOL	O BROTHER
Oh Musa, cuéntame la historia del hombre versátil que anduvo errante, tras habar arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innumerables gentes. Muchos males paso por las rutas marinas luchando por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres	Oh Musa Canta por mi boca la historia De aquel hombre avezado en la disputa Un viajero perseguido durante largos años

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Si partimos de estos textos, quizá pudiéramos pensar que vamos mal encaminados; pues ya por definición *"traduttore traditore"*. Sin duda la traducción española ya pierde con respecto al texto griego, no digamos nada ya de la introducción que se hace al inicio de la película y que en realidad parafrasea más a *La Iliada* que a *La Odisea*. Y una vez más entraríamos en la irresoluta y estéril polémica de la relación que existe entre Literatura y Cine. En cualquier caso, consideramos que continúa vigente el fecundo encuentro entre literatura y cine. Pues el cine bebe en las fuentes de la literatura, con el objetivo de apoyarse en la popularidad de las novelas y de las obras de arte para extraer de ésta temas, argumentos y personajes. Pero otras veces, observamos cómo muchos guiones de películas vuelven a las librerías convertidos en relatos novelados. Por lo tanto, muchas veces el cine se convierte en la puerta de acceso a la literatura.

Esperamos zanjar este tema diciendo que Cine y Literatura son dos medios expresivos diferentes, con distintos lenguajes y con diferentes valores. La que no quiere decir que una obra literaria y un película basada en la misma, no puedan compararse para analizar cómo y con qué profundidad y extensión abordan determinados aspectos: temas, personajes, localizaciones, ideologías,...

Nos vamos a acercar a esta película desde la asignatura de **Cultura Clásica**, por lo tanto este proyecto estará orientado a alumn@s de 3º y 4º de ESO. Aunque habrá momentos en los que también estaremos tocando puntos que corresponden a otras áreas curriculares como son Lengua y Literatura, Historia, Lengua Inglesa (por las canciones de su banda sonora), Educación en valores y Cinematografía.

Tras haber leído muchas críticas sobre esta película, el primer impulso es el de abandonar el proyecto, ya que en la inmensa mayoría de ellas se pone de manifiesto que todos aquellos referentes que de La Odisea aparecen en la película están traídos por los pelos , cuando no son un sinsentido, como si el hecho de que los

hermanos Coen quisieran dotar de un cierto pedigrí una obra que no pasaría por otro cosa sino por la mezcla, sin mucho sentido, de estos referentes literarios y de otros cinematográficos anteriores, o incluso, de características propias del comic.. Pero intentaré demostrar que hay muchos referentes utilizados *ad hoc*, bien con un fin explícito o bien simbólico; e incluso en algunos casos es posible que haya funcionado un *inconsciente universal* que se atribuye al origen de los mitos y de las leyendas.

El personaje de Ulises evoca una de las fuentes argumentales de ficción dramática: **el retorno del expatriado al hogar**. Como dicen Jordi Balló y Xavier Pérez en *La Semilla Inmortal:* "El poema es la historia de una confrontación: la que protagoniza una familia disgregada – el marido perdido (Ulises), la esposa asediada por los pretendientes (Penélope), el hijo inmaduro y sin padre con el que identificarse (Telémaco)-, que se reencontrará finalmente para enfrentarse a sus enemigos y salvar así el hogar amenazado, en uno de los *happy end* más espectaculares y contundentes de la Literatura Clásica".

Existen en la Odisea dos polos temáticos: La aventura itinerante del fugitivo en busca del hogar (Ítaca) y el drama del ausente que ha de enfrentarse a una comunidad que se ha modificado en su ausencia. Y todo esto está enriquecido con una serie de aventuras, basadas en la pura tradición del cuento popular: La aventura con el cíclope Polifemo, con las Sirenas, con Circe, con Posidón, con Escila y Caribdis o con Calipso.

Ulises vive en un conflicto permanente entre hogar y viaje, entre memoria y olvido. Como ya sabemos la Odisea es el libro de la ***NOSTALGIA*** < *Νοστος: regreso + αλγια: dolor. Pena de verse ausente de la patria y ansia por el regreso*. Pero sobre todo, es el libro que demuestra **la *inutilidad de la guerra y cómo muchas de nuestras acciones están marcadas por algo externo al individuo: el azar***.

AÑOS 30: LA ODISEA AMERICANA DE LOS HERMANOS COEN

No tengo la menor duda de que esta película tiene una importante *vis histórica* de los años 30 en Norteamérica (la Depresión), pero cómo poner de manifiesto este hecho no es nuestro propósito, sí que daremos unas breves indicaciones sobre la visión que los hermanos Coen muestran sobre cómo afectaban a los americanos los cambios que se estaban produciendo en los EEUU: Problemas socioeconómicos, uso generalizado de la electricidad, incipiente poder de la industria musical.

Los Coen hacen una reescritura de los géneros que implica, también, una mirada sobre la historia y la sociedad norteamericana. El mítico Mississippi que representa en *O Brother* no es el paraíso ni mucho menos. La depresión de los años 30 se hace presente con toda su fuerza en este idílico paisaje rural. La mayoría de sus personajes pueden ser catalogados como unos oportunistas buscando a algún tonto a quien engañar; o bien, como personas muy crédulas, dispuestas a creer en seductoras sirenas, sean éstas una congregación bautista, un demagogo gobernador o el temible Ku Klux Klan. Los Coen no encuentran en el pasado norteamericano un lugar ideal y añorado. Su personaje central es alguien desilusionado por la imposibilidad de alcanzar el " *sueño americano*".

A semejanza del Ulises de la Odisea los hermanos Coen avanzan por el proceloso mar a través de referencias al pasado y al presente. O Brother es una obra divertida y compleja, que puede ser vista a la vez como una grotesca road movie, un estudio comparado de los mitos folclóricos antiguos y modernos y una feroz burla a la sociedad estadounidense, convulsionada por la crisis económica, el odio racial y el

surgimiento de instituciones como la política moderna, los medios de comunicación de masas y la música popular.

I-. INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo este trabajo es necesario que los alumnos tengan unos conocimientos previos. En este caso concreto, serían unas nociones básicas sobre la **épica griega y la lectura de una obra adaptada de la Odisea**, nosotros hemos escogido *Las aventuras de Ulises* de Rosemary Sutcliff. Se trata de una obra adaptada porque si obligáramos a leer el texto original, casi con seguridad, los alumnos rechazarían a priori la actividad; recordemos que está indicada para 3ª y/o 4º de ESO. Aclarar también que siempre utilizaremos la denominación latina, ULISES, para referirnos a nuestro protagonista.

A continuación y a modo de recordatorio citaremos dos aspectos previos: La sinopsis de la Odisea y una breve caracterización del Ulises homérico.

I.a-. SINOPSIS:

Al comienzo del poema, Ulises se encuentra en la isla de la ninfa Calipso , quien ha de dejarlo marchar, tras decidir los dioses, a petición de Atenea, permitirle el regreso a su hogar. Pero en Ítaca, su esposa, Penélope, se encuentra asediada por los pretendientes, dan al héroe por muerto y le exigen que elija a uno de ellos como esposo, mientras consumen la hacienda de la familia. Ante esta situación, Telémaco, el hijo de ambos, decide partir en busca de noticias de su padre a los reinos de otros héroes que ya volvieron de la guerra de Troya, como Menéalo y Néstor. De regreso a su patria, ***Posidón, hace naufragar a Ulises****, quien recala en el país de los feacios. Allí, su rey, Alcinoo, lo acoge con hospitalidad y, al reconocer al héroe, le pide que relate sus infortunios desde la guerra de Troya: la sucesiva pérdida de su flota y de sus compañeros entre tempestades; los enfrentamientos con seres monstruosos, como el cíclope, los lestrigones, las sirenas o Escila y Caribdis; la ira de Helios cuando devoran sus vacas sagradas o la transformación en cerdos a manos de la maga Circe. Al terminar su relato, los feacios lo obsequian generosamente y, después de un viaje milagroso, llega a Ítaca. Allí, tras el reencuentro con su hijo y esposa, cuenta una vez más con la ayuda de Atenea para eliminar a los pretendientes y restituir la autoridad.*

I.b-. CARACTERIZACIÓN DE ULISES

Los epítetos que encontramos en La Odisea referidos a él son: *astuto, diestro en recursos y ardides, sufrido, muy inteligente*. Además es un hábil narrador, ingenioso inventor de falsas historias personales cuando la ocasión lo exige. Es un aventurero que cruza un mítico mar Mediterráneo poblado de criaturas extrañas. Pero siempre tiene en su corazón **su nostalgia por Ítaca, por Penélope, por el regreso a casa.**

Siempre cuenta **con el favor de Atenea**, diosa que lo admira por su inteligencia y a veces la ayuda. Pero Ulises se salva siempre de las situaciones comprometidas, gracias a su propio esfuerzo. En cambio, **Posidón es su enemigo** declarado, pues ya protegía a los Troyanos y además estaba enfadado por la jugarreta que le había hecho al cíclope Polifemo, incluso, Helios le ha pedido venganza ya que los compañeros de Ulises han matado a sus vacas sagradas.

Se encuentran tres aspectos diferentes en la personalidad de Ulises:

- **Épico**: Guerrero que lucha en Troya.
- **Fabuloso**: Protagonista de encuentros fantásticos, típicos del cuento folclórico.
- **Novelesco**: Cuando regresa a Ítaca es un mendigo falso en su propio palacio

Creo que es interesante hacer un comentario previo antes de la proyección de la película, pues si no, es posible que durante los primeros momentos el alumnado estará despistado, ya que lo más probable es que se espere una película de Griegos y Romanos y no una película que transcurre en los EE.UU. en 1937, en la que se narran los avatares de tres presidiarios.

Considero interesante entregar al alumno un guión con algunas de las actividades antes de la proyección de la película, para que pueda fijarse y estar atento a aquellos aspectos que nos interesa reforzar.

II-. OBJETIVOS

El visionado y el correspondiente trabajo sobre esta película tendrá como meta alcanzar los siguientes objetivos:

1. Conocer los elementos básicos de la civilización griega valorando su influencia en la cultura universal.
2. Conocer la literatura clásica y su repercusión cultural en otras disciplinas.
3. Identificar los rasgos más característica de la épica, en general, y de la Odisea, en particular, en esta película
4. Valorar la permanencia de los mitos y las tradiciones en el cine.
5. Comprender el significado de ciertos mitos y el uso que de ellos se hacen en el cine.
6. Aprender a conocer y utilizar un lenguaje básico cinematográfico.
7. Valorar y respetar el patrimonio artístico, cultural, social e histórico
8. Utilizar adecuadamente fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y forma con las modernas.

III-. CONTENIDOS

Están incluidos en el Bloque II del currículo de Cultura Clásica B: Literatura y mundo clásico.

- Contenidos: La épica clásica: Homero
- Procedimentales:
  - Lectura e interpretación de La Odisea, teniendo en cuenta su contexto histórico y cultural.
  - Reconocimiento de los rasgos distintivos de la éoica en la Antigüedad clásica
  - Establecimiento de relaciones entre los textos literarios y el cine

- Actitudinales:
  - Interés por la lectura de obras clásicas como medio para comprender y valorar aspectos de la cultura occidental
  - Interés por conocer el contexto histórico y cultural en el que se producen determinadas formas de pensamiento.

IV-. LA ODISEA CINEMATOGRÁFICA DE ETHAN Y JOEL COEN

En esta película los hermanos Coen han vuelto a mantener algunas de sus constantes temáticas y formales, que aquí están iluminadas por una cierta serenidad y amplitud de miras: el retrato de la Norteamérica profunda, la preocupación por los personajes y el paisaje, la atención al detalle descriptivo.

La escritura de los Coen no es transparente. Su lenguaje es espeso y ambiguo. Los elementos de escritura, -los movimientos y angulaciones de cámara, el montaje- no pasan desapercibidos. Son típicos en su producción los largos *travellings,* las imágenes vivamente cromáticas, las acciones subrayando casi con exceso alguna de las características de los personajes, una dirección de arte muy cercana a la estética codificada del comic y, en esta película, al cine mudo.

Analicemos las características cinematográficas de O Brother:

1. ACTORES: Lo más sorprendente del reparto fue en su momento la presencia de George Clooney en el papel de Everrett Ulysses McGill, pero tras la primera impresión, creo que consigue dotar a su personajes de unas características bastante creíbles : se trata de un galán venido a menos, obsesionado con la corrección del lenguaje y la perfección de su peinado, embaucados, charlatán y tramposo, pero a la vez hombre de insobornable optimismo y devoto padre de familia, alcanza una dimensión autoparódica plena de humor y humanidad y por ello convincente. Por los demas, los Coen vuelven a contar con varios de sus actores fetiche, John Turturro, John Goodman, Charles Durning, Holly Hunter.

2. GUÍÓN: Ethan Coen llena el filme de una amplísima galería de tipos humanos que representan todos los ámbitos del profundo sur de los años de la Depresión, representado aquí con una muy personal combinación de realismo, ácida ironía y ternura no del todo exente de sentimentalismo. Recordemos brevemente la fauna humana que pulula por esta película: El trabajador-profeta negro del ferrocarril, el atracador de bancos ciclotímico, el niño que conduce un coche con alzas de madera en los zapatos, el director de emisora radiofónica ciego, los silenciosos fieles de la congregación baptista, el grotesco cantidato a gobernados y dirigente del Ku-Klux-Klan, el bluesman negro, el implacable *sheriff* ,un rígido pretendiente a la vez que buen pugilista.

3. PAISAJE: Su retrato de los polvorientos caminos, los amarillentos campos de tabaco, los pantanos, los ríos, las pequeñas ciudades del estado de Mississippi pueden interpretarse como una vigorosa fábula moral, como un canto a la virtud de los sencillos y una acerba crítica de los poderosos y de los fatuos. Este historia de seres maltratados por la vida nos aproxima a la literatura picaresca, una picaresca nada cínica y desengañada, sino llena de compasión y ternura.

4. SENTIDO DEL HUMOR: Se refleja en varios aspectos, desde las *gags* evidentes y risueños que beben de la tradición del cine mudo, hasta expresiones delicadísimas que se transmiten a través del silencioso juego de miradas. Toda la peripecia-periplo de los tres protagonistas tiene un sentido positivo, optimista y reintegrador, marcada por la profecía que brota de los labios del trabajador ciego del ferrocarril. Los registros literarios, la captación del

habla popular y los autoanálisis que los personajes hacen de sí mismos proporcionan a la película una vitalidad que consigue imponerse a cualquier atisbo dramático.

5. MÚSICA: La banda sonora de esta película la dota de un carácter tan vitalista que nos recuerda la entonación característica del musical, género con el que mantiene semejanzas muy evidentes. La banda sonora contiene muchos temas que recuperan el sabor del **folk** americano de los años treinta y algunas piezas de **soul** y de **gospel** como elemento identificador de la gente de color. Los parecidos con el musical se advierten también en la abundancia de **secuencias coreográficas** entre las que caben destacar cuatro por su belleza coreográfica: en primer lugar, la del principio de la película, con unos planos de travelling aéreo en los que la cámara vuela sobre las cabezas de los prisioneros negros que pican piedra mientras entonan un estremecedor espiritual; a continuación, el desfile nocturno de las hordas del Klu-Klux-Klan, cuya precisión hierática nos trae a la memoria los movimientos de las legiones romanas o hitlerianas; en tercer lugar, la quizás excesivamente valorada secuencia de las "sirenas" del río, protagonistas de un lánguido y sensual ballet; y, finalmente, la escena del bautismo comunitario, casi silenciosa en muchos planos y, sin embargo, dotada de una solemne música interior.

A mi modo de ver la música y las canciones en esta película son casi lo más importante, porque si analizamos las letras de estas canciones podemos comprobar que además de la odisea que viven los personajes, existe otra relectura de La Odisea de Homero que vuelve a recrear la situación del viajero-fugitivo errante en busca de su destino –hogar y el drama del repatriado que debe de enfrentarse a una comunidad que se ha modificado en su ausencia. La banda sonora se convierte en el otro hilo argumental en paralelo.

Y , aquí creo que está el hallazgo más importante, a la fuerza debemos de equiparar la banda sonora de la película con el **AEDO** de los poemas homéricos (gr. αοιδος: cantor. Poeta que cantaba y recitaba acompañado de una lira, las aventuras y las hazañas de los dioses y de los héroes. Dos datos más, primero el aedo solía ser ciego y segundo, el aedo era inspirado por la Musa o Apolo, de ahí que al comienzo de la Iliada y de nuestra película se invoque a la Musa, pues el aedo sin esta inspiración divina, no pasaría de ser un simple mortal. ¿Quizá en un guiño más, también los hermanos Coen quieren ser aedos y no meros rapsodas?

En relación con este punto Fernando Martín Peña dice: *Lo que consolida el fuerte vínculo con el público(y los Coen lo han hecho con toda conciencia, ya que también hay un "publico" dentro del film que se siente seducido por los protagonistas) es **la música**. Los que saben distinguir la diferencias entre las múltiples vertientes del folclore norteamericano han escrito sobre el trabajo invertido en la elaboración de la banda sonora del film. Pero lo que resulta verdaderamente notable es que los Coen han incorporado los temas recurrentes de esa música al argumento y al tono del film, volviendo su inclusión no sólo agradable y fluida sino además **pertinente**.*

V-. MEMORIA NARRATIVA

Nota:

- En este apartado voy a describir lo que va ocurriendo en la película, su puesta en escena, comentando también algunos planos y, ¡como no!, citando las canciones en el orden de aparición.
- Letra normal: lo que vemos / *letra cursiva lo que oímos* / **letra negrita los planos**

1. Aparece la invocación a la Musa:
   - *Oh Musa*
     Canta por mi boca la historia
     De aquel hombre avezado en la disputa
     Un viajero perseguido durante largos años

2. Paisaje desolador. Si oye un ruido reiterativo, son unos prisioneros encadenados picando piedras bajo la atenta mirada de los guardianes. **Travelling:** Toma de la cámara desde arriba mientras se oye la canción nº 1: ***PO LAZARUS*** (entera)

3. Créditos de inicio con estética del cine mudo a la vez se oye la canción nº 2, ***BIG ROCK CANDY MOUNTAIN*** (entera). Tres fugitivos huyen encadenados a través de unos campos de tabaco.

4. Intentan subirse a un tren en marcha, Everett Ulises dice a los ocupantes del vagón, parafraseando a los poemas homéricos:
   - *Decidme, ¿ alguno de vosotros es herrero o, si no en sentido estricto, versado en las artes metalúrgicas, antes de que las circunstancias les empujasen a una vida de peregrinación"*

5. Mientras deciden quién va a ser el jefe del grupo que va a ir en busca del tesoro que robó Ulises, aparece un empleado de ferrocarriles negro y ciego. Se suben a la plataforma que conduce y le preguntan que quién es y dónde trabaja. El ciego les responde:
   - *No trabajo para nadie y no tengo ningún nombre(...) Vais buscando una fortuna los tres que estáis encadenados. Buscaréis una fortuna, aunque no será la fortuna que buscáis. Tendréis que recorrer un camino largo y difícil. Lleno de peligros. Cosas contemplaréis que os asombrarán:* ***veréis una vaca sobre el tejado de un cobertizo*** *y otras muchas maravillas. No puedo decir cuánto va a durar el viaje , pero no temáis los obstáculos de la ruta, pues el destino ha dispuesto que la recompensa, aunque la senda sea dura y vuestros corazones se fatiguen, conseguiréis.*

6. **Plano general**, cuya imagen central es la vía del tren que transcurre hasta el fondo. Atardecer**. Fundido encadenado.** Los protagonistas recorren un camino polvoriento.

7. Van a casa de Howard, el primo de Pete, para que les quite las cadenas. Les hace los honores de la hospitalidad. En la radio se oye la canción nº 3, ***YOU ARE MY***

SUNSHINE,(estribillo) corresponde a parte de la campaña electoral del gobernador del Estado Pappy O´Daniel

8. El primo Howard les ha delatado para cobrar la recompensa. Aparece en escena la figura enigmática del sheriff – gafas oscuras, ropa negra, acompañado de un perro también negro de aspecto poco amigable-. Pero son salvados por el hijo de Howard, quien conduce un coche ayudado de unas grandes calzas de madera.

9. Se deshacen del niño, pero al poco se les avería el coche. La avería es cara, quizás puedan pagarla con el reloj que Ulises ha robado al primo Howard. Ulises busca su gomina Dapper Dan (apuesto Dan).

10. Mientras están en el bosque se oyen unas hermosas voces cantando, - canción nº 4 ***DOWN TO THE RIVER TO PRAY*** (entera). Se acerca al río un grupo baptista para llevar a cabo un bautizo colectivo al que se apuntan Delmar y Pete. Ulises muestra su asombro por la escena y dice:
    - *En tiempos de dificultades la gente se desboca, todo el mundo busca respuestas*. Delmar, contento, le responde: *Me he redimido de todas mis culpas. Soy inocente ante Dios y ante los hombres* ". Pero el racional Ulises responde: *Inocente ante Dios, pero no ante la justicia*.

11. Aparecen dentro de un coche nuestros protagonistas con una disposición triangular muy esclarecedora del peso específico de cada uno de ellos: en un primer plano Pete y Ulises y detrás en un segundo plano, Delmar, pero a la vez es el punto de unión de los otros dos. En una encrucijada desierta hay un negro con su guitarra haciendo autostop. Les dice *que había quedado allí para vender su alma al diablo... Es blanco, tan blanco como Vds. Tiene los ojos vacíos y la voz profunda. Le acompaña un perro viejo y malvado*. Se dirige a una emisora de radio cercana cuyo dueño paga dinero por hacer canciones y más, si son buenas.

12. El dueño de la emisora es ciego. Ellos dicen que se llaman *LOS TRASEROS MOJADOS* ,graban una canción, la nº 5 ***A MAN OF CONSTANT SARROW***. (casi entera) El dueño de la emisora les paga y salen corriendo. Se tropiezan con Menelao (Pappy) O´Daniel, el gobernador. Va a la emisora para radiar su discurso acompañado de su gabinete y un grupo de música tradicional.

13. Es de noche y el negro canta una canción, - la nº 6: ***HARD TIME KILLING FLOOR BLUE***.(entera) Todos estas pensativos, les ha tocado el corazón. A la pregunta de qué harán con el dinero, Delmar responde: *Compraré la granja de mi familia, pues nunca serás un hombre si no posees tierras*. De pronto oyen voces y comprueban que el sheriff les sigue los talones.

14. **Gran plano general** de los tres huyendo por un camino, al fondo aparece un coche. Lo conduce George Nelson – Cara de Niño -, un ladrón de bancos ciclotímico. Se le sale el dinero por la ventanilla del coche. Detrás viene otro coche. Se montan rápidamente con Cara de Niño y se inicia un tiroteo pues es la policía. Matan a una vaca y atropellan a otra. Después cuando se han deshecho de la policía atracan un banco junto con Cara de Niño. Ya tienen dinero.

15. Un cazatalentos anda buscando a los Traseros Mojados pues su canción se ha convertido en éxito. Pero el dueño de la emisora no sabe quiénes son, ni si eran blancos o negros. Desgraciadamente, Ulysses Delmar y Pete no saben de su éxito.

Junto a la emisora pasa un camión que hace la campaña electoral para gobernador a favor Homer Stokes. Suena la canción nº 9, ***I´LL FLY AWAI***. (entera)

16. Pete oye un canto y no puede contenerse, obligando a Ulises a parar el coche: tres hermosas y misteriosas mujeres cantan en el río mientras lavan las ropas. La canción es muy sensual y ellas comienza a bailar al ritmo de la música, cargado de un fuerte componente erótico. Les hacen beber. Canción nº 10, ***DID´NT LEAVE NOBODY BUT THE BABY*** (entera)

17. Cuando Ulises y Delmar despiertan Pete no está, pero sí su ropa. Debajo de ella aparece un sapo. Por lo que creen que se trata de Pete y que ha sufrido un hechizo.

18. Mientras comen en un restaurante conocen a un vendedor de biblias, un tipo enorme y tuerto. Se presenta diciéndole a Ulises *veo que al igual que yo cuentas con el don de la labia En tiempos de incertidumbre como estos la gente busca respuestas y el gran Dan vende el único libro que las ofrece*..Sugiere ir a un sitio más privado para hablar de negocios. Cuando ha ganado sus confianza les golpea y les roba, no sin antes destripar al sapo. Plano contrapicado del viajante cundo pasa por encima de Delmar caído en el suelo.

19. En la siguiente escena el hijo de Pappy O´Daniel dice: *estamos en tiempo de crisis y la gente necesita reformas*.

20. Están azotando a Pete, es la policía. Es una noche oscura que preludia tormenta la escena se ilumina con los relámpagos. Y el látigo acompaña los sonidos sordos de los rayos. Aparece el sheriff diciendo: *dulce lluvia de verano*.

21. Ulises y Delmar se lamentan de la pérdida del compañero, y mientras van en la trasera de una camioneta , creen ver a Pete.

22. Llegan a Ítaca, ciudad donde vivía Ulises. Están en plena campaña electoral. Aparece el otro contrincante para gobernador, Homer Stokes. Suena la canción de su campaña, nº 8, ***KEP ON DE SUNNY*** .Entre la gente que canta en el escenario Ulises reconoce a sus hijas que cantan la canción nº 11, ***IN THE HIGHWAYS***. Se oye algunos acordes de la canción nº 12, ***I AM WEARY (LET ME REST)***.

23. Se encuentra con Penny, se exmujer, Le confirma que tiene un pretendiente y que se va a casar con él porque eso dará seguridad a su vida y la de sus hijas. Pero Ulises le responde que ha pasado muchas penalidades para ver a su familia y que además él es el *paterfamilias*. Se pelea con el prometido de Penny y sale mal parado.

24. Ulises camina con Delmar y va echando pestes de las mujeres:

    - *Es embustera, falsa y mala mujer. Nunca te fíes de una hembra. Si te sirve este ejemplo, no habrás malgastado el tiempo conmigo. El rigor no existe para las mujeres. La mujer es el elemento de fortuna más diabólico para martiriza a los hombres*.

25. Mientras están viendo el cine, entra un grupo de presos, entre los que está Pete. Deciden liberarlo por la noche . Este les cuenta cómo le embaucaron las mujeres del río (las sirenas) y después le ataron como a un cerdo. También les confiesa

que ha contado a la policía lo del tesoro. Pero la sorpresa la da Ulises cuando le dice que no importa, que les ha engañado y que el tesoro no existe. Tenía que llegar a casa antes de que Penny se casara con otro. Están discutiendo, cuando oyen unos ruidos.

26. Se trata de una ceremonia del Ku Klux Klan. Se inicia con la canción nº 14, ***OH DEATH***, y un ejercicio coreográfico de sus miembros. Ven que van a sacrificar a su amigo el cantante negro – Tommy Jonson -, deciden actuar y son descubiertos por el vendedor de Biblia. Lanzan el mástil de la bandera que está a punto de clavarse en el único hojo del vendedor, pero en el última instante lo atrapa (uf). Sin embargo, Ulises corta una sirga que sujeta la cruz – símbolo del poder blanco- y lo mata. El jefe el Ku klux Klan es Homer Stokes, el reformador.

27. Entran disfrazados a una fiesta electoral para no ser reconocidos e intentar convencer a Penny . Un grupo de música tradicional canta la canción nº 15, ***IN THE JAILHOUSE NOW***. Aquí se suceden tres situaciones distintas:
    - Ulises intenta convencer a Penny
    - Pappy intenta sobornar al prometido de Penny
    - Homer Stokes aparece y suelta su discurso retrógrado con el que se pone en evidencia:
        - *Son mestizos y no cantan canciones tradicionales, pertenecen a una sociedad secreta. Y estas personas han pisoteado nuestras sagradas ceremonias y rituales, así que aquí la música se ha acabado...* Suenan los acordes de ***I AM A MAN OF CONSTANT SORROW***. Comienza el delirio de la gente y Homer Stokes es expulsado de la fiesta. Penny no puede ocultar su sorpresa y su arrobamiento.

28. Pappy O´Daniel aprovecha la situación, se marca un baile con los Traseros Mojados y se gana al público diciendo: *Al parece a Homer Stokes no le gusta la música*. Climax dramático. El gobernador les otorga el perdón. Todos cantan ***You are my sunshine*** (Música de la campaña del gobernador ***)***

29. Van a buscar el anillo de boda de Penny a la antigua cabaña de Ulises – morada ancestral junto a un roble. Pero aparece el Sheriff., también hay tres negros cavando tres fosas, una para cada uno de ellos. Los sepultureros entonan un sentido espiritual, canción nº 18, ***LONESOME VALLEY***. El sheriff les saluda:

    - *Fin del trayecto, un trayecto lleno de avatares y que ya se acaba.*
    - *Nos ha perdonado el gobernador, lo ha dicho la radio-,* dice Ulises
    - *No tenemos radio-,* responde el Sheriff.
    - *No es justo, va contra la ley-,* dice Tommy
    - *La Ley es una institución humana-,* contesta el sheriff

30. Ulises se arrodilla y suplica clemencia de rodillas. **Plano picado.** Está aterido por el sentimiento de la angustia. Él que presume de ser un descreído, suplica y suplica hasta que ocurre el milagro:
31. Sin aviso, surge una tromba de agua. Han inundado el valle y todo queda bajo las aguas. Tras un rato de ralentización de la imagen dentro del agua. Los protagonistas salen a flote y Ulises aprovecha para declamar su discurso :

    - *Se ha producido la inundación del valle para electrificar todo el estado. El sur está cambiando. Adiós a las monsergas espirituales, las*

supersticiones y el retroceso. Veremos nacer un nuevo mundo donde todos estaremos conectados a una sola red. Será una nueva era de la Razón como la que hubo en Francia

32. Finalmente aparece Tommy agarrado al escritorio y sobre un tejado una vaca. ¿La que había vaticinado el ciego del ferrocarril?

33. La familia de Ulises pasea junta por la ciudad y las niñas van ***agarradas a un hilo*** que las mantiene unidas. Atraviesan la vía del tren por donde pasa de nuevo el empleado negro y ciego del ferrocarril.

34. Créditos finales acompañados de la audición de la última canción, la nº 19, ***ANGEL BAND***.

VI-. ACTIVIDADES

Excepto en aquellas actividades en las que se aporte algún otro documento, siempre partiremos de la **MEMORIA NARRATIVA** DE LA PELÍCULA (Punto V). Las actividades tendrán una gradación de dificultad, para atender a la diversificación curricular. Se marcará el nº con un color según la dificultad:

- FÁCIL: Verde
- MEDIA: Azul
- DIFÍCIL: Roja

1-. FICHA TÉCNICA

Datos técnico-artísticos

Reparto

George Clooney... *Everett Ulysses McGill*
John Turturro... *Pete Hogwallop*
Tim Blake Nelson... *Delmar O'Donnel*
Charles Durning... *Governor Menelao Pappy O'Daniel*
John Goodman... *Big Dan Teague*
Michael Badalucco... *George "Cara de niño" Nelson*
Holly Hunter... *Penny*
Chris Thomas King... *Tommy Johnson*
Wayne Duvall... *Homer Stokes*
Daniel von Bargen... *Sherif Cooley*

Dirección: Joel cohen**Guión:** Ethan y Joel Cohen**Música:** T. Bone Burnett y Carter Burwell**Fotografía:** Roger Deakins**Género:** Comedia**País:** USA 2000**Duración:** 107 Min**Distribuidora:** Universal Pictures

1-. ¿ Qué nombres de los personajes coinciden con alguno de los protagonista de la Odisea?

2-. Describe el carácter de los protagonistas.

3-. Además del trío protagonista hay otros papeles secundarios, caracterízalos con pocas palabras:

- Gobernador Pappy O´Daniel:
- Vendedor de biblias:
- Homer Stokes:
- Penny:
- Cara de Niño:
- Sheriff Cooley:
- Tommy Jonson:

2-. ARGUMENTO:

El argumento es simple: tres presos escapan de una cuerda de presos a la búsqueda de un tesoro escondido y de la libertad, pero como es habitual en los Coen la historia en realidad no es tan sencilla. Ambientada en los años 30 los Coen dibujan un profundo sur poblado por blancos fanáticos y gordos y negros cantantes de blues continuamente amenazados por un linchamiento. Y como en el poema épico de Homero, en su búsqueda este trío se topará con unos extraños personajes, desde un avispado vendedor tuerto de Biblias hasta un candidato independiente a gobernador, el hechizo de unas hermosas mujeres y vivirán igualmente intensas experiencias como una concentración del Klu-Klux-Klan o el bautizo en un río de toda una comunidad baptista. Un ambiente ideal para las excentricidades y situaciones grotescas a las que tan aficionados son estos cineastas, que en sus películas no se paran ante nada.

1-. Cita al menos dos escenas que tengan que ver con algún episodio similar en la Odisea).

2-. Haz un breve resumen de la película (20-25 líneas)

3-. Si analizáramos esta película desde el punto de vista literario, ¿en qué medida podemos decir que pertenece al genero épico?

4-. ¿Cuáles son los temas de la película? No lo confundas con el argumento.

5-. La estructura tiene una estructura narrativa clásica, ordenada en **planteamiento, nudo y desenlace**. El planteamiento nos sirve para conocer a los personajes principales; en el nudo se plantea el conflicto, el problema al que deben enfrentarse los protagonistas; finalmente llega el desenlace, precedido por un momento e máxima tensión a **clímax**, donde se resuelve todo.

- Consultando la **memoria narrativa** indica cada una de estas partes.
- Si nos fijamos en la apariciones de el empleado ciego del ferrocarril, ¿Podemos decir que la estructura de la película es cíclica o cerrada?

6-. ¿ Crees que la música repercute en las emociones que genera la película?

7-. ¿Cuáles son las escenas que te han llamado más la atención? ¿Por qué?

8-. Después de ver esta película, ¿te apetecería ver otras de los hermanos Coen?. Razona la respuesta.

9-. Si te has fijado bien, observarás que siempre que aparece el sheriff, se trata de escenas nocturnas donde aparece la luz de las antorchas o de una tormenta y, sólo en su última aparición, junto a la cabaña, es de día. ¿Por qué crees que el director lo ha hecho así?

10-. ¿Te has fijado en el paisaje?. ¿cómo es?, ¿qué sensación te transmite?

11-. ¿Y en los papeles femeninos?, ¿ hay muchos ?, ¿Personifica cualidades positivas o negativas?

12-. Ya habrás comprobado que la **música** desempeña un papel importante en la película, casi podríamos decir que es otro personaje más.

- ¿ Cuál o cuáles te han gustado más?,
- ¿ Son importantes en el momento que se oyen ¿ ¿ Ayudan a entender mejor la escena?

3-. MEMORIA NARRATIVA

El número de la actividad es el mismo que el de la memoria narrativa

1-. ¿ Quiénes eran las Musas?

2-. La escena de los presos

4.1-. ¿Qué son las artes metalúrgicas?

4-2-. ¿ En realidad qué quiere Ulises al preguntarles eso a los ocupantes del vagón?

5-. El empleado ciego del ferrocarril dice: (Multicolor)

> *No trabajo para nadie y no tengo ningún nombre(...) Vais buscando una fortuna los tres que estáis encadenados. Buscaréis una fortuna, aunque no será la fortuna que buscáis. Tendréis que recorrer un camino largo y difícil. Lleno de peligros. Cosas contemplaréis que os asombrarán:* ***veréis una vaca sobre el tejado de un cobertizo*** *y otras muchas maravillas. No puedo decir cuánto va a durar el viaje , pero no temáis los obstáculos de la ruta, pues el destino ha dispuesto que la recompensa, aunque la senda sea dura y vuestros corazones se fatiguen, conseguiréis.*

- ¿Lo podemos considerar un adivino? ¿Por qué? (X)
- Cita el nombre de un adivino que aparece en la Odisea. (X)
- "*No trabajo para NADIE y no tengo NINGÚN NOMBRE*".¿Hay algún personajes en la Odisea que dice algo muy parecido? ¿ Cuándo ocurre?(X)
- El vaticinio es positivo o negativo. ¿ Si cumple? (X)
- (X) Lee atentamente este poema de Kontantinos Kavafis, poeta griego del siglo XX:

Ítaca

Cuando salgas de viaje para Ítaca
desea que el camino sea largo,
colmado de aventuras, colmado de experiencias.
A los lestrigones y a los cíclopes,
al irascible Posidón no temas,]
pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino,
si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita
emoción te toca cuerpo y alma.
A los lestrigones y a los cíclopes,

al fiero Posidón no encontrarás,
a no ser que los lleves ya en tu alma,
a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti.

Desea que el camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas estivales
en que –¡Y con qué alegre placer!-
entres en puertos que ves por vez primera.
Detente en los mercados fenicios
para adquirir sus bellas mercancías,
madreperlas y nácares, ébanos y ámbares,
y voluptuosos perfumes de todas las clases,
todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles,
y vete a muchas ciudades de Egipto
y aprende, aprende de los sabios.

Mantén siempre Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Pero no tengas la menor prisa en tu viaje.
Es mejor que dure muchos años
y que viejo al fin arribes a la isla,
rico por todas las ganancias de tu viaje,
sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas.

Ítaca te ha dado un viaje hermoso.
Sin ella no te habrías puesto en marcha.
Pero no tiene ya más que ofrecerte.

Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado.
Convertido en tan sabio, y con tanta experiencia,
ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.

Konstantinos Kavafis
Poemas

- Ahora contesta a algunas preguntas:

- ¿Observas algunas coincidencias?. Dilas
- ¿El mensaje del poema es positivo o negativo?
- ¿Quiénes son los cíclopes?
- ¿Quién es Posidón?
- ¿Qué es Ítaca? ¿ Algún lugar de la película se llama así?
- ¿Qué nos quiere decir Kavafis?
- ¿ La vida es una odisea?

9-. Ulysses ha robado el reloj del primo Howard . ¿Cómo justifica el robo, es inmoral ?

10-. Mas datos sobre el carácter de nuestros protagonistas, qué nos aporta sobre la personalidad de Delmar y de la Everett Ulysses:

En tiempos de dificultades la gente se desboca, todo el mundo busca respuestas. Delmar, contento, le responde: *Me he redimido de todas mis culpas. Soy inocente ante Dios y ante los hombres* ". Pero Ulysses responde: *Inocente ante Dios, pero no ante la justicia*

11-. Dos cuestiones:

- ¿Qué valor simbólico tiene la situación de los protagonistas? (x)
- Cuando Tommy Jonson describe al diablo, ¿ Lo identificáis con algún otro personaje de la película? (X):
  ... Es blanco, tan blanco como Vds. Tiene los ojos vacíos y la voz profunda. Le acompaña un perro viejo y malvado

12-. Graban la canción **A man of constant sorrow (** *Hombres sin consuelo* **)** y su nombre artístico es Traseros Mojados. ¿Sabes quiénes son los Espaldas Mojadas. ¿Se te ocurre alguna relación ?

13-. Tres cuestiones:

- ¿ Qué elemento se convierte en el 4º protagonista? (X)
- ¿Cabe suponer que lo que dice la canción refleja los sentimientos de los protagonistas? (X)
- ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Delmar: *Compraré la granja de mi familia, pues nunca serás un hombre si no posees tierras*. ¿ Por que creéis que lo dice él? (X)

16/17/25-. Es estas dos escenas se puede ver sendos paralelismos con dos historias que aparecen el la Odisea. ¿Cuáles?

18/26-. En esta escena del vendedor de biblias también se aprecia otro guiño o paralelismo con la Odisea. ¿Cuál? Explica en qué aspectos es fiel y en qué otros los hermanos Coen lo modifica?

22/23-. Ulysses llega a Ítaca, reconoce a sus hijas y ellas a él aunque le dicen que creían que estaba muerto. Ve a Penny y le confirma que no existe para ella, que le ha olvidado y que tiene un pretendiente. Ulysses lucha con él y sale perdiendo:

- Campara la película con el libro y di en qué aspectos coincide el retorno de Ulises a Ítaca y en otros no.
- ¿ Te convencen los argumentos de Penny por los cuales se casará con su pretendiente?

24-. ¿Cómo podríamos calificar la opinión de Ulysses sobre las mujeres? ¿estás de acuerdo con ella? ¿ Y apropiada para la época del film?

25-. ¿Ulysses vuelve a ser el mismo embustero de siempre?, ¿Te convencen sus razones?

26/18-. Varias cuestiones:

- ¿Es sorprenderte descubrir que el jefe del Ku Klux Klan sea Homer Stokes? ¿Por qué? (X)
- ¿Qué impresión te causa la canción OH DEATH y las evoluciones de los miembros del KKK ? (X)

- ¿ Se retoma alguna situación mítica mencionada antes en relación con la muerte del vendedor de biblias? (X)
- ¿Cómo interpretas que sea la cruz la que finalmente le mata? (X)

27-.Varias cuestiones:

- Ulysses se ha disfrazado para entrar en la fiesta y convencer a Penny, ¿Existe en este acto algún paralelismo con la Odisea? (X)
- ¿Hay algún cambio sustancial en la actitud de Penny? (X)
- Aquí no hay ***prueba del arco***, pero Ulysses tiene que pulsar las cuerdas de otro instrumento para convencer a la desconfiada Pené(lope), ¿Cuál? (X)

28-. ¿Cómo interpretas la actitud de Pappy O´Daniel?

29/30-. Varias cuestiones

- Escena de gran intensidad,¿ por qué? (X)
- ¿ Qué opinadas del carácter y la actitud del sheriff, una vez leídas las siguientes líneas?: (X)

  - *Fin del trayecto, un trayecto lleno de avatares y que ya se acaba.*
  - *Nos ha perdonado el gobernador, lo ha dicho la radio-*, dice Ulises
  - *No tenemos radio-*, responde el Sheriff.
  - *No es justo, va contra la ley-*, dice Tommy
  - *La Ley es una institución humana-*, contesta el sheriff

- ¿Te sorprende la actitud del Ulysses arrodillado pidiendo clemencia? ¿Cómo interpretas el ángulo picado sobre su figura? (X)

31-.Varias cuestiones;

- Si recordáis en la Odisea Ulysses es perseguido constantemente por **Posidón, dios del mar y del agua**, pues había ridiculizado a su hijo el cíclope Polifemo y además sus compañeros habían matado las vacas de Helios. Por otro lado, siempre fue favorecido por **Atenea, diosa de la inteligencia y el pensamiento racional**.
  - ¿Qué os sugiere que sea una inundación lo que resuelve la situación?. ¿Recordáis quiénes eran Caribdis y Escila?
  - Y ,¿qué por fin vean una vaca sobre el tejado de una casa que flota en el pantano, tal y como había vaticinado el ciego del ferrocarril?
  - ¿Cómo interpretáis el discurso-justificación final de Everett Ulysses?: (X)

    Se ha producido la inundación del valle para electrificar todo el estado. El sur está cambiando. Adiós a las monsergas espirituales, las supersticiones y el retroceso. Veremos nacer un nuevo mundo donde todos estaremos conectados a una sola red. Será una nueva era de la Razón como la que hubo en Francia

33-Última escena que a modo de llave cierra esta odisea:

- Las niñas van atadas con un hilo para no perderse y mantenerse unidas. ¿ Hay algún pasaje de la Odisea donde se mencione un hilo ? (X)
- Aparece de nuevo el ciego del ferrocarril, ¿ casualidad ? (X)

4-. MÚSICA / BANDA SONORA

Como ya he dicho, se puede decir que la banda sonora de esta película alberga otra odisea, no sé si paralela o completamente fusionada. Quizá para los que como yo no tengan grandes conocimientos de inglés nos parezca paralela, pues no nos damos cuenta de los contenidos de las letras hasta que hacemos un trabajo de traducción; para los anglófonos el mensaje es directo y refuerza la situación, supongo.

Describiré brevemente el contenido de cada canción y sólo me pararé y traduciré alguna canción que considero más interesante para el propósito de este libro.

CONTENIDOS

1. PO LAZARUS, James Carter & The Prisioners
2. BIG ROCK CANDY MOUNTAINS, Harry McClintock
3. YOU ARE MY SUNSHINE, Norman Blake
4. DOWN TO THE RIVER TO PRAY, Alison Kraus
5. I AM A MAN OF CONSTANT SORROW, Soggy Bottom Boys. Dam Timmiskin
6. HARD TIME KILLING FLOOR BLUES, Chris Thomas King
7. = 5
8. KEEP ON THE SUNNY SIDE, The Whites
9. I´LL FLY AWAY, Gillian Elsch / Alison Kraus
10. DIN´T LEAVE NOBODY BUT THE BABY, G. Welch / A. Kraus / Emmylou Harris
11. IN THE HIGHWAYS, The Peasal Sisters
12. I AM WEARY (LET ME REST), The Cox Family
13. = 5
14. O DEATH, Ralph Stanley
15. IN THE JAIL HOUSE NOW, Soggy Bottoms Boys Feat/ Tim Blake Nelson
16. = 5
17. INDIAN WAR WHOOP, John Hartford
18. LONESOME VALLEY, Fairfiel Four
19. ANGEL BAND, The Stanley Brothers

1-. PO LAZARUS, James Carter & The Prisioners

Interpretación coral con el único acompañamiento del ruido de los picos al golpear las piedras. Gran belleza plástica y naturalidad en la interpretación, Lo que potencia el naturalismo de las imágenes.

Habla de un viejo, Lázaro, al que el gran sheriff se ha empeñado en capturar, y no para hasta conseguir cogerlo y llevarlo herido a la cárcel, no sin antes haber le golpeado.

2-. BIG ROCK CANDY MOUNTAINS, Harry McClintock

Canta la **existencia de un paraíso** que existen las montañas de La Gran Roca de Caramelo. Y hay un vagabundo que se dirige allí, porque los placeres y el goce de la vida se encuentran en ellas montañas. Hace una enumeración de todo lo que se puede disfrutar allí. Acaba diciendo:

Voy a ir allí donde se duerme todo el día
Donde colgaron al imbécil que inventó el trabajo
En las montañas de la Gran Roca de Caramelo
Te veré este otoño próximo en las montañas de ...

3-.YOU ARE MY SUNSHINE, Norman Blake

Se trata de la canción de la campaña electoral del gobernador Pappy O´Daniel. Al parecer existió un auténtico Pappy O´Daniel en Texas. Pero quien utilizó esta canción para su campaña electoral fue el gobernador de Louisiana. Curioso rompecabezas. En la película sólo se utiliza el estribillo. Pondré toda la traducción, pues podríamos ver un hecho en ella un avance del la situación y a que habla de alguien que ha sido abandonado por su amor. Más tarde sabremos que Everett Ulysses se ha embarcado en este viaje porque Penny le ha comunicado que se casa. **TÚ ERES MI LUZ DEL SOL**

Beyond the night dear as I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
But when I woke dear I was mistaken
And I hung my head and I cried

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear how much I love you
Please don't take my sunshine away

I'll always love you and make you happy
If you will only say the same
But if you leave me and love another
You'll regret it all someday

You told me once dear you really loved me
And no one could come between
But now you've left me to love another
You have shattered all my dreams

In all my dreams dear you seem to leave me
When I awake my poor heart pains
So won't you come back and make me happy
I'll forgive dear I'll take all the blame

Más allá de la noche querida cuando yazco durmiendo querida /
Soñé que te sostenía en mis brazos /
Pero cuando desperté querida estaba equivocada/ Colgué mi cabeza y lloré/

Eres mi luz del sol, mi única luz del sol/
Me haces feliz cuando los cielos están grises/ Nunca sabrás querida cuanto te amo/
Por favor, no te lleves mi luz del sol/

Yo siempre te amaré y te haré feliz/
si solamente tú dices lo mismo/
Pero si me dejas y amas a otro/
Lo lamentarás todo algún día/

Tu me dijiste una vez que realmente me amabas/
Y nadie vendría a interponerse/
Pero ahora me has dejado para amar a otro/
Has destrozado todos mis sueños/

En todos mis sueños, cariño, pareces dejarme/
Cuando despierto mi pobre corazón duele/
Así que no volverás a hacerme feliz/
Perdonaré, cariño, y llevaré toda la culpa

4-. DOWN TO THE RIVER TO PRAY, Alison Kraus

Canción de iniciación a la ceremonia del bautismo. Muy melodiosa, que irradia paz y armonía donde se pide a Dios que se les muestre un camino feliz para la vida que inician a partir de esos momentos

5-. I AM A MAN OF CONSTANT SORROW, Soggy Bottom Boys. Dam Timmiskin

El tema que les hace famosos. Su título sería **Un Hombre sin consuelo**

También en una canción muy interesante, pues se trata de un hombre que lleva vagando durante 6 años sin encontrar consuelo y añora volver a su tierra (Kentucky) y a su amor. Es posible que muera en el camino. Pues para los amigos de ella es un extraño. Pero al final se encontrarán en la orilla dorada de Dios.

6-. HARD TIME KILLING FLOOR BLUES, Chris Thomas King

8-. KEEP ON THE SUNNY SIDE, The Whites

Se trata de la canción de la campaña electoral del aspirante a gobernador, Homer Stokes. Viene a significar MANTENTE EN EL LADO DEL SOL frente a la del gobernador que, curiosamente se titulaba**, Tú eres mi luz del sol.** Viene a decir que si nos mantenemos en el lado soleado de la vida, no flaquearemos nunca porque al final siempre sale el sol=Dios.

9-. I´LL FLY AWAY, Gillian Elsch / Alison Kraus

Alguien que está preso, confía que en un futuro estará libre y podrá volar.

10-. DIN´T LEAVE NOBODY BUT THE BABY, G. Welch / A. Kraus / Emmylou

Preciosa canción de cuna cantada por la gente de color de los EEUU y que en la película sirve para que las mujeres – sirenas adormezcan con sus cantos a nuestros protagonistas. Las sirenas van a traer un biberón=bebedizo al niño para que duerma

11-. IN THE HIGHWAYS, The Peasal Sisters

Canción que cantan las hijas de Everett Ulysses, repitiendo machaconamente que alguien está en el camino: ¿ Su padre ?

12-. I AM WEARY (LET ME REST), The Cox Family

Alguien se dirije a su madre y le pide que le deje descansar en sus brazos. Está tan cansado que piensa que seguramente morirá, pues no tiene fuerzas para continuar. Tras un largo camino está derrotado y desplomado junto a un río.

**** Sin duda en esta canción podemos encontrar referencias al momento en que Ulises ha sido arrastrado hasta el reino de Alcinoo, donde su hija Nausicaa lo encontrará. Este rey le ayudará y le llevará en sus naves a*

Ítaca. A partir de ese momento la historia toma otro rumbo en el que se vislumbra a lo lejos el final ¿feliz?

14-. O DEATH, Ralph Stanley

Es un canto a la muerte y corresponde a la ceremonia del KKK en la que van a sacrificar a Tommy Jonson.

15-. IN THE JAIL HOUSE NOW, Soggy Bottoms Boys Feat/ Tim Blake Nelson

Habla de un jugador empedernido que ahora está en la cárcel. Jugaba a ser astuto pero al final le pillaron. Esta canción la están cantando mientras en la escena se dan estas tres situaciones:

- Ulises, disfrazado, intenta convencer a Penny
- Pappy intenta sobornar al prometido de Penny
- Homer Stokes aparece y suelta su discurso retrógrado con el que se pone en evidencia.

17-. INDIAN WAR WHOOP, John Hartford

No he conseguido la letra y no sé que dice. Corresponde al momento en que se lleva a Cara de niño a la horca.

18-. LONESOME VALLEY, Fairfiel Four

Precioso e impresionante espiritual negro, que pone en evidencia lo tenso de la situación. Cantado con unas voces graves(los enterradores) que hacen más sobrecogedor el momento. Recuerdo que corresponde al momento en que el Sheriff los ha cogido en la vieja cabaña y los va a ejecutar sin miramientos.

You got to go to the lonesome valley You got to go there by yourself Nobody else can go for you You got to go there by yourself Oh, you got to ask the lords forgiveness Nobody else can ask him for you You got to go to the lonesome valley You got to go there by yourself Nobody else, nobody else can go for you You got to go there by yourself	Tu debes de ir al valle de la soledad Tú debes ir allí por ti mismo Nadie más puede ir por ti Debes ir allí tú solo Oh, tú debes de pedir perdón a los dioses Nadie más puede pedírselo por ti Tú debes ir al valle de la soledad Debes ir allí tú solo Nadie más, nadie más puede ir por ti Tú debes ir allí por ti mismo

*** He traducido esta canción porque me parece muy interesante para enlazar con **otro cuento tradicional** de la Odisea como es **el viaje de Ulises al Hades = El Mundo Inferior**, donde están los muertos. Muy pocos humanos

tuvieron el privilegio de bajar a los infiernos y luego poder volver con los mortales y uno de ellos fue nuestro héroe homérico. A este viaje se le conoce como *NEKYA*. Lo hizo por consejo de la hechicera Circe con la intención de consultar al adivino Tiresias sobre las dificultades de su regreso a Ítaca. Allí vio a todos los héroes muertos de Troya y a otros muchos personajes que cumplían castigos eternos**. Y al igual que en la canción Ulises tenía que ir sólo allí.** Por supuesto, entiendo también que esta canción tiene un sentido escatológico en cuanto que la muerte es el último estadio de la vida y que este tramo lo tenemos que hacer solos.

19-.ANGEL BAND, The Stanley Brothers

Canción feliz. Donde por fin se ha llegado a la morada immortal = Ítaca = Cielo. Donde a pesar de todas las penalidades, el fin ha merecido la pena o como diría Kavafis:

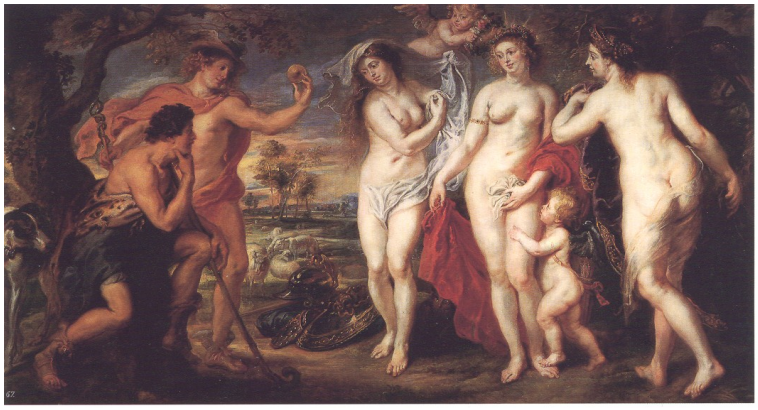
Mantén siempre Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino. (...)
y que viejo al fin arribes a la isla,
rico por todas las ganancias de tu viaje, (...)

Ítaca te ha dado un viaje hermoso.
Sin ella no te habrías puesto en marcha.
Pero no tiene ya más que ofrecerte.

5-. MISCELÁNEA

Propongo algunas actividades más que tienen que ver con la pervivencia de la Odisea entre nosotros y que no sé muy bien dónde ubicarlas:

1. ¿Qué significa *que tal cosa ha sido **una auténtica odisea**?*
2. y ¿ Lo que me dices es ***como cantos de sirenas***?
3. ¿Qué relación tiene la expresión ***la manzana de la discordia*** con este cuadro de Rubens titulado **El Juicio de Paris?**



I-. EVALUACIÓN

Todos los alumnos y alumnas deberán haber trabajado los aspectos planteados en las actividades marcados con color verde y azul, mientras que las marcadas con rojo están indicadas para trabajar la atención a la diversidad por "arriba".

Además, cada alumno presentará un trabajo individual que de alguna manera recoja lo aprendido a lo largo de la unidad temática. Este trabajo deberá demostrar que el alumnado ha asimilado los objetivos planteados al principio de este trabajo.

También se tendrá en cuenta los trabajos grupales de algunas de las actividades, así como la participación y la claridad expositiva.

IX-. BIBLIOGRAFÍA

- **Las aventuras de Ulises,** Rosenary Sutcliff, Barcelona 1998
- **La Semilla inmortal,** J. Balló y X. Pérez, Barcelona 1997
- **Varias páginas de Internet, aparecen mencionados en el propio trabajo**

Material de apoyo

Diccionario ilustrado de la Mitología, Philip Wilkinson y Neil Philip, Barcelona 2002