Praten met doden: Odysseus in de Onderwereld

Presentatie bij de PowerPoint – Hugo Koning

[1] Openingsdia

Rode draad van de PowerPoint is de rol van de *katabasis* in de *Odyssee*; mijn stelling is dat de *katabasis* Odysseus vormt als een held die de rest van de *Odyssee* kan voltooien. Dat ‘vormen’ vindt plaats door de ontmoetingen die hij heeft in de Hades en de mythologische verhalen die door het bezoek worden opgeroepen.

[2] De *katabasis*: een curieuze episode

Er zijn twee redenen om de *katabasis* een curieuze of opmerkelijke passage te vinden:

1) De opgegeven reden voor de *katabasis*, het inwinnen van informatie bij de overleden ziener Teiresias over de manier waarop Odysseus terug naar Ithaka kan, blijkt niet te kloppen: Teiresias zegt daar zo goed als niets over, terwijl Kirke na het bezoek aan de onderwereld wel alles precies voorspelt (12.37-141).

2) De *katabasis* is opmerkelijk omdat het een excursie betreft. In tegenstelling tot de andere bestemmingen op de kaart (zie dia) reist Odysseus na de Hades niet door naar de volgende stop, maar eerst weer terug naar Kirke. Daardoor krijg je het gevoel dat de *katabasis* een keerpunt is.

[3] De *katabasis*: een cruciale episode

Het ligt voor de hand om de *katabasis* te zien als een episode die Odysseus in staat stelt een soort wedergeboorte mee te maken. Daar zijn verschillende aanwijzingen voor.

- Kirke is een soort doodsgodin, een toepasselijk wezen om Odysseus naar de onderwereld te wijzen. Een aanwijzing daarvoor is dat Hermes (‘psychopompos’) Odysseus begeleidt op zijn weg naar het paleis van Kirke.

- De *katabasis* is een hoogtepunt (of dieptepunt) in een reeks van episodes waarbij Odysseus zijn heroïsche ik lijkt kwijt te raken. Noemenswaardig zijn bijvoorbeeld de episode na het openen van de zak van de winden (waarbij Odysseus zelfmoord overweegt, de enige keer in de Odyssee, zie 10.51; nota bene: hij omhult zichzelf ook met een doek, alsof hij een lijk is) en natuurlijk de confrontatie met de Cycloop, waarbij hij in Niemand verandert. Een fraai voorbeeld voor zijn hernieuwde zin in het leven is het avontuur met Charybdis (12.426-446), waarbij hij lange tijd boven de gapende muil van het zeemonster hangt, zich vastklampend aan het leven.

- Sommige geleerden denken dat de vernieuwde heroïek verbonden moet worden aan kennis die in de onderwereld is opgedaan (dat is vaker zo bij verhalen over het bezoek van een held aan de onderwereld; in het verleden is dat vaak verbonden met sjamanisme). Die kennis zou er dan uit bestaan dat het ‘leven’ in de onderwereld verschrikkelijk is en dat de bovenwereld eigenlijk de enige wereld is die ertoe doet. Geleerden wijzen er in dit verband wel op dat de bewoners van Hades gepreoccupeerd zijn met wat er zich in de bovenwereld afspeelt.

[4] Parallelle structuren: de *Odyssee*

Het belang van de *katabasis* is ook te zien aan de zorg die de dichter heeft besteed aan de opbouw ervan. Die opbouw is parallel gestructureerd, zoals ook het geval is bij de *Odyssee* als geheel (de nu volgende overzichten zijn schema’s die, om het schema te laten kloppen, soms details vergroten of onder het tapijt vegen, soms werken met overeenkomsten en dan weer juist met verschillen).

[5] Parallelle structuren: reisverhalen

Diezelfde parallellie kun je ook zien bij de derde tetrade, de reisverhalen (boek 9-12).

[6] Parallelle structuren: Hades

Die structuur zie je ook terug in de *nekyia*. Het is mogelijk om hiermee een opdracht te doen (‘Opdracht Structuur’), maar dat is waarschijnlijk pas echt goed mogelijk als de leerlingen een goed idee hebben van wat zich in de onderwereld allemaal afspeelt.

Bij deze opdracht gaan de leerlingen zelf oefenen bij het parallel structureren van de ontmoetingen van Odysseus in de onderwereld. De opdracht kun je op drie verschillende manieren aanvliegen. De opdrachten zijn bijgevoegd en spreken voor zich.

[7] Een oplossing

De oplossing op de sheet is die van Tracy. Het is mooi als leerlingen erin slagen zijn oplossing te vinden, maar het is waarschijnlijk minstens zo interessant om met elkaar te discussiëren over de waarde en plaats van de ontmoetingen.

[8] De catalogus van vrouwen

Deze passage in de *katabasis* (11.235-332) is vaak gezien als een interpolatie omdat de passage zo los leek te staan van de rest van het verhaal. In de laatste decennia is daar verandering in gekomen. Zo noemt Northrup bijvoorbeeld de opsomming van vrouwen een ‘implied movement from remote past to recent past, present and future, from vague background figures to figures who directly affect his return, is all part of Odysseus’ gradual reintroduction to Greek life in general and to life on Ithaca in particular’. Dat is een behoorlijke claim, maar voorbeelden die hij geeft zijn wel interessant: Tyro is bijvoorbeeld de grootmoeder van Nestor (van belang in het bezoek van Telemachos aan Pylos in boek 3), en Leda is bijvoorbeeld de moeder van Helena (ook belangrijk, bij het bezoek van Telemachos aan Sparta in boek 4).

Interessant is de intertekstualiteit met de *Catalogus van Vrouwen* van ‘Hesiodos’. Een groot aantal van de in de *katabasis* genoemde vrouwen komt ook in zijn *Catalogus* voor. Enkele voorbeelden staan op de sheet. De connectie tussen de twee teksten wordt nog versterkt door duidelijke verbale echo’s.

[9] De wereld van de *Catalogus*

De wereld van de *Catalogus van Vrouwen* is een bijzondere wereld, gekenmerkt door bijzondere, fabelachtige bewoners en gebeurtenissen. De belangrijkste daarvan staan op de sheet: gedaanteverwisselingen, direct goddelijk ingrijpen, monsterachtige wezens en helden met bovenmenselijke eigenschappen en krachten.

[10] Mythologische geschiedenis

Homeros kan zo door intertekstualiteit laten zien dat deze bijzondere wereld voorbij is. Dat past in het wereldbeeld dat gedeeld wordt door archaïsch epos, met name de werken van Hesiodos en Homeros (zie sheet). Homeros’ gedichten spelen zich af in de *twilight* van de heroïsche tijd: het einde van de helden is nabij, Odysseus is een van de laatste bewoners van een aflopende tijd. (Een mooi ander voorbeeld van het ‘afsluiten’ van de tijd van mythe en fabel is de verstening van het schip van de Phaiaken; daarmee is de brug naar de wonderwereld dus voorgoed kapot gemaakt.)

[11] Drie ontmoetingen

Naar mijn idee dus drie ontmoetingen die vormend zijn voor Odysseus als held: de confrontaties met zijn moeder Antikleia, Agamemnon en Achilles.

[12] Antikleia: kind van Autolykos

De ontmoeting met Antikleia is prachtig zo aan het begin van de *nekyia*, heel pathetisch. Het maakt ook fraai duidelijk hoeveel tijd er is verstreken sinds zijn vertrek, en hoe ‘out of touch’ hij eigenlijk is met zijn thuissituatie.

Maar hoe is het vormend voor Odysseus’ karakter? Sommige geleerden denken dat Odysseus een meer innige band heeft met zijn moederskant dan met zijn vaderskant. De ontmoeting met zijn moeder zou hem weer stevig verbinden met haar vader, Autolykos, ‘de wolf himself’. Autolykos was een meesterdief en trickster, en dat heeft hij natuurlijk weer van Hermes.

[13] De wolf-connectie

Het bovenstaande klinkt misschien wat vergezocht maar Autolykos is belangrijk voor de identiteit van Odysseus. Zo stal hij ooit de helm die Odysseus draagt, maar interessanter nog is dat Odysseus eens bij hem op bezoek het litteken heeft opgelopen waar hij later aan wordt herkend. Zijn ‘ware’ identiteit is dus verbonden met Autolykos, des te meer omdat het juist die man was die überhaupt zijn naam heeft bedacht.

[14] Het Agamemnon-paradigma

In het begin van de *Odyssee* (1.28-43) komt meteen het verhaal over Agamemnons bloedige thuiskeer aan de orde, dat daarmee een schaduw over het hele verhaal werpt: gaat Odysseus’ terugkeer ook zo aflopen? Het is een mogelijkheid. Van het ‘Agamemnon-paradigma’ (zie het schema op de sheet) zijn er verschillende permutaties.

[15] Vier teksten

Het is een mogelijkheid in de klas een opdracht te doen met de vier versies van het paradigma: over Menelaos en Helena, zie tekst A *In Sparta* (4.233-288); over Hephaistos en Aphrodite, zie tekst B *Het lied van Demodokos* (8.266-367); over Agamemnon en Klytaimnestra, zie tekst C *Agamemnon over Agamemnon* (11.395-435); en over Odysseus en Penelope, zie tekst D *Amfimedon vertelt* (24.120-190).

Leerlingen kunnen de teksten gebruiken om zich in te lezen en dan na te denken over de vraag wie welke rol speelt (makkelijk) en vooral over de vraag hoe het afloopt en hoe die afloop ‘scoret’ op een schaal van slecht naar goed. Daarover discussiëren kan leuk en nuttig zijn.

[16] Het Agamemnon-paradigma

Op de sheet de (of een) oplossing.

[17] Verschillende helden

Achilles is een heel andere held dan Odysseus (verschillen wat aangedikt op sheet), zoals de *Ilias* (al sinds lange tijd geïnterpreteerd als een *Achilleis*) heel anders is dan de *Odyssee*. Zogezegd komt Odysseus dus eigenlijk het andere verhaal van Homeros tegen in de Onderwereld, en het is mogelijk (maar natuurlijk maar een van de interpretaties) dat er in deze passage wordt afgerekend met (of kritisch wordt gekeken naar) de heroïsche code in de *Ilias*.

[18] *Odyssee* versus *Ilias*

Homeros onderdrukt mythische gegevens zoals de onkwetsbaarheid van Achilles in de *Ilias*, maar heeft wel het thema van de levenskeus (zie sheet): Achilles had ook in het tiende jaar van de oorlog nog kunnen kiezen voor een lang maar roemloos leven in plaats van een kort maar roemrijk leven.

Door de beroemde dagloner-uitspraak van Achilles rijst de vraag of hij terugkomt op de keus die hij bij leven gemaakt heeft. Betekent dat dat de heroïsche code in de *Ilias* op losse schroeven komt te staan? Krijgt de *Odyssee* gelijk? Dat zijn vragen die niet echt te beantwoorden zijn maar misschien wel interessant zijn om te bespreken in de klas.

[19] De laatste dode

Is Odysseus veranderd door zijn aanraking met de mythologische verhalen die verbonden zijn aan de figuren die hij in de Onderwereld ziet en ontmoet? Ik denk dat de verhalen hem opnieuw vormen en klaar maken voor de rest van zijn tocht. Het super-heroïsche is er een beetje af, hij is een mens geworden. Dat kun je vooral goed zien aan de allerlaatste ontmoeting, die met de grootste held aller tijden, Herakles. Die vergelijkt zichzelf met Odysseus, want ze hebben allebei ‘zo’n ellendig leven’. Maar wij snappen wel dat de vergelijking scheef gaat, want Odysseus is echt een paar maatjes te klein om Kerberos uit de Hades omhoog te halen. Als de schim van Herakles is verdwenen, wordt Odysseus bang als een mens voor de schimmen en de mogelijkheid dat de Gorgo zich zal laten zien. Het is duidelijk dat hij niet thuishoort in de onderwereld en hij vlucht naar boven.

Hugo Koning, Universiteit Leiden