

POESIA EPICA

Definición y características: *épica* es una *narración heroica en verso*. El poeta épico cuenta las hazañas de un héroe individual o colectivo, con la base de materiales reales o legendarios, que son el legado de las tradiciones orales de un pueblo.

La misión de la *épica* es recordar esas hazañas en todas sus fases y con todos los caracteres que realzan la grandeza y con todas las complicaciones y aventuras que realzan la heroicidad.

Busca, pues, *el honor a través del riesgo*.

Ese mundo imaginario es cantado de forma que el poeta no parece su creador, sino algo independiente a él, como si el poema se cantara a sí mismo. Esto se logra mediante el ritmo regular, el recitado mecánico y la uniformidad de la palabra.

Dentro de la *épica* se pueden distinguir dos categorías:

a) **épica primitiva o épica heroica heroica**

dirigida a un auditorio popular

compuesta oralmente

recitada como una salmodia (generalm. con música)

refleja el mundo de un pueblo concreto: costumbres, pensamiento

pretende interesar a los coetáneos e incitarlos a la emulación de los

antepasados: el héroe es un arquetipo

ejemplos: Mahàbhàrata y Ramayana (indios), Gilgamés (asirio)

Iliada y Odisea (griegos)

b) **épica culta**

obra muy meditada, no improvisada

obra de un autor individual, consciente de sus intenciones, no colectiva

dirigida a un público más refinado

de oral pasa a escrita

de colectiva a individual

de tradicional a culta (se aparta de la tradición y se forja en un taller)

La *épica* latina es toda ella de laboratorio. Ya tenía los modelos dados por la *épica* griega. Los romanos *imitarán, adaptarán y reelaborarán*.

Orígenes de la *épica* en Roma y precedentes

■ **los *elogia funebria***

■ **los *carmina convivalia***

■ **los *carmina triumphalia***

■ **las *neniae***

■ **la tradición *épica griega y alejandrina***

■ **las *gestas y patriotismo romanos***

A) Los *elogia* eran los elogios fúnebres que aparecen inscritos en las tumbas. En ellas se hacen constar el nombre y hazañas del difunto.

B) Pasajes de Cicerón atestiguan que entre los antiguos romanos fue costumbre cantar en los banquetes, por turno, y con acompañamiento de flauta, las alabanzas de hombres ilustres. Estos serían los *carmina convivalia*, germen de la *poesía épica*, que surge asociado a la música, de la que después se separa.

Correspondían a las canciones de gesta que suelen preceder a la *epopeya* mayor, y su origen tendría que ver con los primeros contactos con una cultura más avanzada, la etrusca. En Etruria se daban las condiciones adecuadas para los *carmina convivalia* : banquetes lujosos, colegio de tibicines y patrimonio histórico-legendario.

Se había venido elaborando una especie de ciclo épico etrusco-romano, cuyo objeto era la lucha sostenida entre los dos pueblos en los s. VI y V. a-C, como la leyenda de los Tarquinius, de Servio Tulio etc, atestiguadas en monumentos etruscos.

Estos carmina convivalia con intención no familiar, sino nacional celebraban las gestas gloriosas de los valerosos, tanto contemporáneos y vivos, como de los antepasados, y no sólo nacionales, sino también forasteros entrados en el patrimonio nacional. Alternan pues y mezclan historia y leyenda.

Horacio también da fe de este origen para la épica latina.

Resto de estos carmina serían el ***Carmen Priami*** y el ***Carmen Nelei***

C. Priami *Veteres Casmenae, cascam rem volo profari*

Se consideraban poesía popular, pues no estaban firmados por ningún escritor que tuviera conciencia segura de sí mismo y se sintiera con fuerzas de recoger, elegir y dominar los elementos comunes de la tradición.

En esta primitiva épica se cultivaban por igual los mitos del ciclo más propiamente romano o etrusco-romano como los griegos.

C) Los *Carmina triumphalia* eran los cantos de triunfo que se dirigían al general victorioso y que también sirven de precedente a la comedia satírica, pues además de celebrar las hazañas del general y las propias de los soldados que cantaban, vanagloriándose de miles de muertos, lanzaban pullas irónicas contra el general.

D) Los *Neniae* eran cantos funerarios que exaltaban las virtudes del difunto, entonados por los familiares y plañideras.

E) El gran germen de la épica latina es la mencionada ***tradición épica griega y alejandrina***. Ésta era importada por los esclavos o libertos griegos que enseñaban la cultura griega entre la población latina, especialmente en su labor como preceptores de los hijos de las familias más distinguidas socialmente. De este modo se introdujo la Lengua griega, la Literatura, la Mitología y todo el caudal legendario de Grecia.

Así mismo se transmitieron muchas leyendas a través de los contactos entre soldados latinos y los habitantes de la Magna Grecia, en los siglos en que Roma extendía sus dominios por el Sur de Italia.

Las dos grandes aportaciones griegas en este campo eran la ***Iliada*** y la ***Odisea***.

La aportación épica culta de la literatura griega de época helenística fueron ***Las Argonauticas***, de Apolonio de Rodas

F) Las ***gestas y el patriotismo romanos*** : Los éxitos guerreros y las conquistas exigen su cántico; esta necesidad se hará imperiosa sobre todo cuando Roma sale al mar enfrentándose con Cartago. Ya hay una historia nacional, unos héroes, grandes victorias, hay pues que darle forma . El sentimiento de pertenencia a la patria siempre ha sido alto, ahora crece en la misma medida que su poder se extiende..

Y así nace la épica, en el III a.C..

S.III a.C. **Cneo Nevio** , con su "*Bellum Poenicum* ". Trata de la 1ª guerra Púnica, desde sus inicios a la caída de Agrigento. Crea pues la épica histórica; aunque para explicar el odio entre romanos y cartagineses se remonta a la leyenda de Eneas y el episodio de Dido.

Se nota en su poema un sentimiento de orgullo nacional y patriótico.

La obra se compone aún en el v. latino saturnio.

S-III- II a.C. **Ennio**, con su gran epopeya "*Annales*", introduce el hexámetro, crea el vocabulario de la épica latina, como Plauto el de la comedia y Lucano el de la p. didáctica.

Crea una epopeya que siendo helena por su forma artística, es romana por su espíritu.

El poema se organizaba en 18 libros. Lo iniciaba con un sueño: transportado al Parnaso, el monte de las musas, se le apareció Homero, quien le inició en la naturaleza de las cosas y en la doctrina pitagórica del alma. El alma de Homero había transmigrado en un pavo real y ahora pasaría a habitar en la de Ennio, su sucesor, (esta ficción la habían utilizado ya Hesíodo y Calímaco). Narra desde los orígenes de Roma hasta la 2ª guerra púnica. La necesidad de idealizar los acontecimientos más cercanos, para darles la grandeza épica, y la tendencia a colocar en primer plano a sus protectores, deformaban a veces los datos históricos.

S I **VIRGILIO** (- 70- 21). Mantua. "*Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces*"

Biografía: Nace en una familia de condición modesta, pero suficiente para darle una esmerada educación. Fue siempre de salud delicada, de espíritu muy sensible y de gran inteligencia. Su nacimiento y vinculación con el campo determinaron siempre sus gustos y afición a la armonía de la vida campesina y sencilla y a la naturaleza. Estudia en Cremona, en Milán y después en Roma, aquí contacta con los *poetae novi* y se impresiona con la lírica de Catulo, y la obra de Lucrecio. Marchará luego a Nápoles donde se consagró al estudio de diferentes ciencias bajo la dirección del epicúreo Sinón. Regresa a su tierra a los 28 años, y al poco tiempo ocurre lo de la pérdida de sus tierras, a la que alude en *Las Bucólicas* I y IX, obra que compuso entre los años -40-37.

Su salud delicada le lleva a la Campania, cerca del mar. Allí, en su finca de Nola, entre los años -37-30 escribió *Las Geórgicas*. Y los últimos once años de su vida los consagró a su gran obra épica "*Eneida*"

Intenciones : hacer una epopeya nacional con la historia de Roma
 " " de exaltación de Augusto
 " un gran poema nacional al estilo homérico.
 " una epopeya de la restauración moral y religiosa.
 " " de la predestinación de Roma.

Contenido y Plan de la obra : La protagonista es Roma y tras ella Augusto, guardián de su destino, él posee el valor y la fría voluntad de Eneas. Pero la patria no es sólo el príncipe, sino también la tierra: Italia, sus hombres, leyendas y tradiciones, Y la patria está en Italia, no en el Oriente amenazador.

La estructura en XII cantos, que siguen a las dos obras homéricas: Iliada y Odisea. Los seis primeros narran el viaje marítimo de Eneas desde Troya hasta el Lacio, pasando por Tracia, Creta, Libia, Sicilia y Campania, los seis refieren los combates librados por los Troyanos contra los rútuos, hasta la muerte de su caudillo Turno.

Dificultades: El compositor de la Iliada contaba como materia de su arte con la tradición oral de los aedos, que iban inventando y redondeando, con el correr de boca en boca, una larga serie de baladas sobre personajes y temas más o menos relacionados entre sí. En cambio Virgilio debe componer, en plena época histórica una epopeya literaria, Su situación es inversa : tiene los moldes argumentales y los

metódicos (los esquemas de composición que se enseñan en las escuelas helenísticas, como el método de las comparaciones, la técnica de los parlamentos y de los mensajes, la descripción de los relieves de un escudo, la recomendación de no seguir el hilo cronológico....), pero le falta la materia viva a la que aplicar esos moldes. Por tanto tiene que inventar las muchedumbres de guerreros y personajes secundarios, un nuevo Olimpo de dioses, sus genealogías... *inventar* pues muchas cosas, que como poeta podría resolver. Y debía, también, por pura fidelidad a la gracia homérica, *recrear el sistema de las fórmulas épicas repetitivas*. Y así mismo *elaborar* el material, basándose en los textos literarios, las leyendas ya forjadas , el estudio de los lugares, instituciones y costumbres etc..

Marco Histórico: tras el asesinato de César y las diferencias entre Octavio y M. Antonio, creación del triunvirato. Y después del affaire entre Antonio y Cleopatra: guerra civil, que acaba en la batalla de Actium, tras la que Octavio pasará a ostentar todo el poder. Años 30 - 19 últimos de Virgilio: pax Augustea.

Marco ideológico :

- Política legislativa de regeneración moral :“lex Iulia de adulteriis coercendis,
“Lex Iulia de maritandis ordinibus”, lex“ Papia Popeae: ius trium liberorum”
- situación religiosa: asimilación de cultos orientales: Isis, Magna Mater.
- Reacción nacional: en lo religioso se protesta contra lo oriental,y se hace propaganda de la religión nacional.
En lo moral, ante la decadencia de costumbres se propugna una vuelta a la vida sencilla y austera de la economía agrícola.
- Consolidación de la confianza en el futuro.

Marco literario : Antecedentes : Homero, Literatura griega, alejandrinos.
“ cercanos : los neotéricos: poesía formal, erudita y preciosista.

Sobre un fondo primitivo que le da Homero, va depositando otras obras literarias. Así leyendas de Hesíodo y de los poetas alejandrinos. La pintura del Amor procede de Apolonio y de Catulo. Dido nos recuerda a Medea y Ariadna. Los poetas latinos Nevio y Ennio le dan las tradiciones nacionales y la historia de Dido y Eneas. Muchos detalles arqueológicos, históricos y geográficos proceden de Catón, Varrón y de los Annales Pontificum.

Marco filosófico : Epicureismo , que propugna un escepticismo racionalista
Estoicismo, que ofrece una interpretación moral unificadora de las creencias políticas del momento. Conlleva una revitalización de los ideales de igualdad y justicia (para con los vencidos y los pobres)

Muchas otras corrientes filosóficas aportan su tributo al poema: así en el l. VI encontramos la teoría platónica de las penas y recompensas después de la muerte y el dogma pitagórico de la metempsicosis.

En sus personajes, teniendo en cuenta la humanización y el sentimiento religioso, son de destacar **Niso/ Eurialo** como símbolos de la *amistad*; **Dido**, 1ª pintura del *amor*; **Eneas**, que va creciendo y enriqueciéndose a medida de su destino y responsabilidades. A través del *héroe, compasivo, melancólico*, vemos el alma del poeta.

Lengua poética en Virgilio: Cada género se acomoda a unos cánones, la épica :

- al hexámetro y sus ritmos

- a determinadas expresiones: epítetos, formulaciones fijas...
- uso de neologismos, arcaísmos, dialectalismos y préstamos (del griego fundam)
- uso de diminutivos, de compuestos, de determinadas preferencias léxicas.
- predominio de la parataxis y alteración del orden habitual en la frase
- abundancia de figuras estilísticas: metonimia, anáfora, hendiádis, aliteración, anástrofe, quiasmo, tmesis.
- en la métrica, en el uso del hexámetro, adaptado por Virgilio plenamente ya a la lengua latina, destacan sus encabalgamientos, la colocación de términos en determinadas posiciones del verso. Y el ritmo impuesto.

Elementos épicos en la Eneida

- a) *fuerza y riqueza* . Se ve sobre todo en los pasajes en los que el poeta habla de Roma, de su gloria o de su religión. Como ya no cabían los ideales heroicos en el sentido antiguo, encarnó en su poema un nuevo ideal heroico basado en la virtud moral (aunque Eneas sigue siendo un magnífico guerrero).
- b) *heroísmo, grandeza de los héroes* . Frente a Homero, que describía, en general, hechos externos, Virgilio se mete en el alma de los protagonistas, nos describe sus diferentes momentos psicológicos. Lejos de aquellos héroes homéricos estereotipados y rígidos, los de Virgilio son de carne y hueso, con defectos y virtudes.
- c) *extensión y abundancia narrativa*
- d) *interés nacional (y extranacional)* . Además de ser el poema nacional y religioso de los romanos, lo es de los pueblos del mediterráneo oriental, pues en ella se fundieron los rasgos de los griegos, troyanos e italianos, antecesores y gérmenes de la grandeza del Imperio Romano
- e) *evoca el dominio futuro de Roma, universal y eterna*: ella será la que pacifique y ordene el mundo mediterráneo y demás conquistado. Es por ello un canto al desarrollo del hombre simbolizado en el de Roma.

Elementos históricos

- a) es verosímil
- b) es histórica la importancia que da al predominio del carácter itálico sobre los influjos civilizadores externos. Eneas reinará sobre una población mixta, a la que los troyanos aportarán el culto, pero el espíritu será íntegramente latino.
- c) da una visión histórica- nacional plasmada como un resultado :
 - el ahora es resultado de lo anterior;
 - la alianza de Eneas con los latinos evoca el largo periodo de civilización etrusco- latina; la relación Eneas- Dido augura la posterior rivalidad Cartago- Roma

Otros aspectos

El *carácter romántico* . por la exaltación y engrandecimiento de ciertos pasajes y personajes.

La presencia de *elementos trágicos* : así el amor pasional Eneas- Dido; o la política matrimonial de Latino que enfrentará a Eneas y Turno.

Poema de caudillaje , el caudillo no destaca como individuo, no vive para él mismo, no puede ser irreflexivo o caprichoso, ni enfadarse como Aquiles, sino que mantiene una conducta coherente, racional, casi desapasionada, vive exclusivamente para el interés de su pueblo. Encierra el *ideal del romano de los viejos tiempos*, de Catón. Sus actos son irreprochables. Entre sus virtudes : *gravitas, severitas, parsimonia, fides, pietas, virtus, disciplina*.

Algunas de las diferencias con Homero

- a) el patriotismo de los héroes homéricos es de una ciudad, el de Eneas tiene carácter nacional.
- b) Frente al Homero cantor, Virgilio sin temperamento ni actitudes oratorias, se esconde en su estudios y reducidos círculos, tímido, lento y sin prestancia.
- c) El héroe homérico es valiente, astuto, hábil, brillante y siempre uniforme
“ “ virgiliano tiene vida interior, va evolucionando al contacto con la realidad diversa, se desespera, se enamora. El héroe se forja en el dolor y en el sufrimiento. Es un caudillo, que no vive para sí, no se puede permitir gestos teatrales ni enfadarse puerilmente como Aquiles, pues vive en exclusiva para el fin y proyecto de su pueblo.
Pius Aeneas / Aquiles , de rápidos pies / Taimado Ulixes
- d) Frente a los dioses coléricos, caprichosos, apasionados del Olimpo homérico, en Virgilio Zeus es el princeps de un disciplinado senado de dioses en el que hay una jerarquía perfectamente definida. Es un Olimpo serio, mas también frío y sin vida ni pasión.

Unidades de contenido

I - IV sirven de marco para la narración de los viajes de Eneas. Am,bos presentan también los reveses ocasionados por Juno.

- I. Presentación del guerrero en el mar , tempestad. Llegada a Cartago
- II . Narración de la destrucción de Troya
- III. “ de viajes.
- IV. Salida de Cartago (abandono)
- V. Juegos en honor de Anquises muerto.
- VI. Descenso a los infiernos para visitarlo.
- VII. Estallido de la guerra. Catálogo de itálicos.
- VIII. Preparativos militares. Ayudas que recibe Eneas
- IX. y X . Primera batalla. Turno se salva.
- XI y XII. Segunda batalla. Eneas mata a Turno

Eneida como obra de arte

Valores : sensibilidad, composición armónica, arte narrativa, variedad y acertada elección en las comparaciones, flexibilidad en la versificación, unidad en la figura de Eneas.

Defectos : no da una vida auténtica a los personajes (excepto a Dido y Eneas), es algo monótono; la mitología es convencional, tiene más sensibilidad que imaginación y poder creador

Virgilio en la posteridad de la literatura se convirtió con su Eneida en el canon del género épico poético. Dante lo eligió para que lo guiara en los Infiernos.....

OVIDIO (43 a.C.- 17 d.C.) como poeta épico: LAS METAMORFOSIS

Constituyen un enorme conjunto de poemas en 15 libros que contienen 250 leyendas, cuyo rasgo común es que todas terminan con una transformación, lo que da el título a la obra. Tiene la obra unidad cronológica, abarcando desde la creación del mundo hasta la época de Augusto, pero no tiene la unidad temática

como *la ira de Aquiles* en **Iliada**, el *retorno de Ulises* en **Odisea**, o la *misión de Eneas* en **Eneida**.

La estructura de la obra se organiza en cuatro bloques:

1. **L-I, II:** Desde los tiempos mitológicos hasta el rapto de Europa
2. **LIII-VI:** Desde la edificación de Tebas hasta el comienzo de la era de los Argonautas
3. **LVII-IX:** La era de los Argonautas
4. **LXII-XV:** Desde el comienzo de la guerra de Troya hasta la época de Augusto

Se ha debatido mucho sobre el género literario de esta obra, que es épica por:

1. el uso del hexámetro
2. las convenciones temáticas de la épica: escenas de batalla, símiles, catálogos, digresiones para describir obras de arte...
3. léxico épico, elevado.
4. mantuvo el periodo poético virgiliano que no excede de 4 versos.

Y no es épico el diferente tono de partes de la obra, que puede ir del de un idilio, (Filemón y Baucis), una elegía (Apolo y Dafne), a un poema bucólico (Polifemo y Galatea), o un poema didáctico (discurso de Pitágoras).

Por tanto se podría concluir que *Metamorfosis* es un poema épico *sui generis*, de proporciones épicas, pero con variaciones de forma y fondo que la alejan de las propiamente épicas *Iliada*, *Odisea* o *envida*, o *Farsalia*.

LUCANO (39-65), LA FARSALIA

Narra la guerra civil entre César y Pompeyo. Es una antiépica?. Desde luego rompe con la tradición épica, por: --suprime el aparato divino, --su racionalismo, -- el historicismo,--la ausencia de un héroe protagonista. Es una obra retórica, barroca, pero interesante.