1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA ÉPICA:

La épica es un género poético de estilo elevado y de carácter narrativo, que celebra los orígenes míticos de un pueblo o que canta las hazañas y aventuras de héroes que representan los ideales y las tradiciones de ese pueblo. Esos héroes a menudo ven alterado su rumbo por la intervención de fuerzas sobrenaturales (dioses, destino).

Situamos los orígenes de la épica occidental en las obras de Homero, en la *Ilíada* y en la *Odisea*, una épica heroica, basada en la tradición oral y cuyo lenguaje es formular y repetitivo. La épica latina debe ser entendida como una continuación de la épica griega por varias razones: Homero asentó unas características bien definidas para este género literario y la primera epopeya latina, la *Odusia* de Livio Andronico, parece una traducción, aunque no literal, de la *Odisea* de Homero. Sin embargo, la épica latina, a diferencia de la épica griega, es una épica culta, es decir, no tiene origen oral, sino escrito: las epopeyas latinas son el producto de la voluntad de un poeta, que escoge un tema y conscientemente decide cómo presentarlo a su público.

La épica latina comparte con la griega las siguientes características:

- El verso es el hexámetro dactílico (verso compuesto por 6 pies y cuyo ritmo básico es el dáctilo, compuesto por una sílaba larga seguida de dos breves).
- El estilo es solemne.
- Los personajes son elevados: héroes, reyes, dioses/as...
- Los dioses y otros seres extraordinarios intervienen en la acción. Sus intervenciones son reflejo de la mentalidad precientífica reinante en el momento en el que surgió la épica popular.
- El tono es grandilocuente.
- Se usan epítetos estereotipados (por ejemplo, Eneas a menudo es el *pius Aeneas*, "el pío Eneas", o *pater Aeneas*, "el padre Eneas").
- Hay escenas típicas: descripción de un héroe vistiéndose, una écfrasis (descripción minuciosa de un objeto), el descenso de un héroe el mundo de los muertos (= catábasis)...

Es obvio, pues, que la épica romana está influenciada por la griega, por autores como Homero, Hesíodo o Apolonio de Rodas y sus *Argonáuticas*.

2. CRONOLOGÍA DE LA ÉPICA EN ROMA:

a) **Épica arcaica** (anterior al siglo I a.C.):

De las obras que se comentan a continuación solo conservamos versos sueltos y fragmentos.

- Livio Andronico (284-204 a.C.): era de origen griego y fue capturado por los romanos en Tarento, ciudad de la Magna Grecia, en el año 272 a.C. Tradujo al latín de forma libre la *Odisea* de Homero y tituló su poema *Odusia*. Su texto es considerado el primer poema épico de la literatura latina.
- Cneo Nevio (275-201 a.C.): es el autor del poema *Bellum Punicum*, donde canta un tema histórico, los enfrentamientos de la primera guerra púnica¹, en la que el propio autor participó como combatiente. Hace derivar este conflicto de causas mitológicas: huida de Eneas de Troya, posible estancia en Cartago, historia de amor con Dido... Se le considera el padre de la épica nacional romana.
- <u>Ennio</u> (239-169 a.C.): compuso los *Annales*, un extenso poema en 18 libros en el que narraba la historia de Roma desde sus orígenes hasta el año 171 a.C. Su gran aportación fue la introducción del hexámetro dactílico en el cultivo de los temas épicos, que sustituyó al saturnio, verso usado por Livio Andronico y por Nevio.
 - b) **Épica augustea** (s. I. a.C.): a esta época pertenece la *Eneida* de <u>Virgilio</u> y las *Metamorfosis* de <u>Ovidio.</u>

Las *Metamorfosis* son un poema épico en el que se entrelazan más de 200 mitos cuyos personajes acaban transformados en elementos naturales (árboles, flores, animales, piedras...).

c) **Épica imperial** (s. I d.C.):

 <u>Lucano</u>: nació en Corduba, Hispania. Escribió la *Farsalia*, poema en el que narra el enfrentamiento armado entre César y Pompeyo. Su obra rompe con los moldes clásicos de la épica grecolatina, pues los dioses no intervienen en la acción.

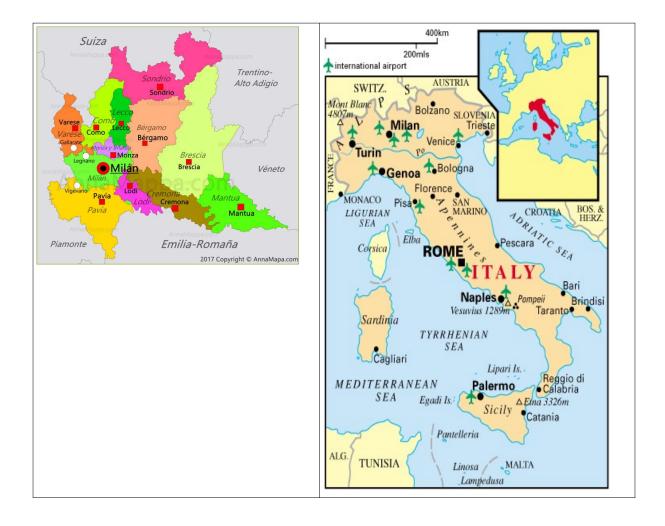
¹En las guerras púnicas ser enfrentaron Roma y Cartago. La primera tuvo lugar entre los años 264-241 a.C.

ÉPICA: VIRGILIO

- Silio Itálico: en su *Punica* canta los enfrentamientos entre Roma y Cartago durante la segunda guerra púnica (desde el asedio de Sagunto hasta la batalla de Zama: 218 a.C-201 a.C.).
- Valerio Flaco: es el autor de la Argonáutica, epopeya en la que se relata la expedición de Jasón y los Argonautas en la nave Argo hasta la Cólquide para conseguir el Vellocino de Oro, y la historia de amor entre Jasón y la princesa y maga Medea.
- Estacio: es el autor de la *Tebaida*, que relata la leyenda de los Siete contra Tebas, (seis caudillos que apoyaron a Polinices para reclamarle el trono de Tebas a su hermano Eteocles. Los dos eran hijos de Edipo), y de la *Aquileida*, poema centrado en la juventud de Aquiles.

3. VIRGILIO Y LA ENEIDA:

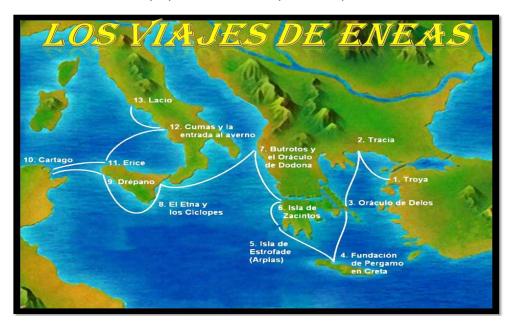
Publio Virgilio Marón (71-19 a.C.) nació cerca de Mantua y estudió en Cremona, Milán y Roma. Fue un personaje distinguido en la corte del emperador Augusto y contó con la protección de Cayo Mecenas². La muerte lo sorprendió en Brindisi cuando volvía de un viaje de Grecia, a donde había viajado para conocer algunos lugares en los que transcurrían ciertos episodios de la *Eneida*. Cuando a Virgilio lo asaltó la muerte, su epopeya no estaba totalmente revisada y no había alcanzado el grado de prefección que el poeta buscaba, de modo que pidió que la quemasen. Sin embargo, dos de sus amigos (Vario y Tuca) fueron los encargados de editarla, aunque no la retocaron.

² De este personaje proviene el término "mecenas" aplicado a la persona que protege y estimula las letras y las artes.

ÉPICA: VIRGILIO

Su principal poema es la *Eneida*, epopeya que narra las aventuras de Eneas, héroe troyano, hijo de Anquises y de la diosa Venus, desde su salida de Troya, en el momento en el que la ciudad cayó en manos de los griegos, hasta su llegada a las costas itálicas. Una vez allí, narra los combates que sostiene contra los habitantes del Lacio hasta conseguir la victoria y el matrimonio con Lavinia, hija del rey Latino. Así pues, Eneas cumple su misión de fundar una nueva Troya y una nueva estirpe: la del pueblo romano.

La *Eneida* era la epopeya nacional de los romanos. Fue un encargo del emperador Augusto. Su objetivo era ensalzar al propio emperador y a su familia, la *gens Iulia*, que popularmente se hacía remontar a Julo (*Iulus*), hijo del héroe Eneas y nieto de la diosa Venus. De este modo, Augusto se consideraba descendiente de una divinidad.

La *Eneida* se compone de casi 10 mil **hexámetros dactílicos** divididos en **12 libros**:

- Los 6 primeros narran las peripecias de Eneas hasta alcanzar las costas de Cartago. Es obvio que están inspirados en la *Odisea* pues contienen naufragios, tempestades, estancias en diversas tierras, relatos autobiográficos, lances amorosos, bajada a los infiernos, encuentros con monstruos como el Cíclope o Escila y Caribdis...
- Los 6 últimos libros relatan los enfrentamientos en tierras itálicas hasta lograr la conquista del Lacio y la mano de Lavinia. Recuerdan el contexto bélico de la llíada: duelos singulares, guerreros que se arman minuciosamente...

Además de estar **influenciado** por Homero, en la obra de Virgilio también se detecta la influencia del poeta helenístico Apolonio de Rodas, cuya historia de amor de Jasón y

ÉPICA: VIRGILIO

Medea fue modelo para la de Eneas y Dido; y de los poetas alejandrinos y neotéricos, que se preocupaban por la erudicion y la perfección formal de sus obras.

A diferencia de Homero, Virgilio se centra más en las emociones y en la psicología de los **personajes**. Entre las figuras más importantes están:

- Eneas: es el protagonista. Es hijo de la diosa Venus y del mortal Anquises. Participa en la *llíada*, aunque allí no tiene tal relevancia. El Eneas de Virgilio es un héroe distinto a los héroes homéricos. Es un desterrado, ha tenido que abandonar su patria, Troya, por culpa de la guerra. La noche en la que los griegos toman la ciudadela, él parte con su padre a lomos, con su hijo y con los dioses familiares, los penates. Desde este mismo momento ya se está representando la principal característica de Eneas, su *pietas*. Su vida está marcada por la misión que tienen preparada para él los dioses: fundar una nueva ciudad en el Lacio que será importante para la prosperidad futura de la raza humana. Su aventura y sus decisiones están totalmente marcadas por el destino (*fatum*). Se podría decir que Eneas representa las virtudes que alababa un romano de la época augustea.
- <u>Dido</u>: es la reina de Cartago. En su viaje marítimo entre Troya y el Lacio, Eneas llega a las costas de Cartago y Dido se enamora perdidamente de él. Su aparición en la epopeya queda circunscrita a la primera parte de la obra y muy especialmente al libro IV, en el que se describen sus sentimientos hacia Eneas, el encuentro amoroso entre los dos amantes, y el abandono que sufre Dido cuando Eneas se aleja de las costas de Cartago para seguir con su misión: alcanzar las costas del Lacio. La decisión de Eneas desencadena el suicidio de Dido.
- Turno: es el principal rival de Eneas. Es uno de los personajes principales en la segunda parte de la obra. Destaca por su violencia, arrogancia y falta de moderación. Es el asesino de Palante, hijo de Evandro, rey aliado de Eneas. Turno, después de darle muerte a Palante, le roba su cinturón. En el duelo final entre Eneas y Turno este cinturón cobra relevancia. Cuando Eneas lo ve, no accede a las súplicas de su rival y acaba con su vida.
- Ascanio o Julo: es el hijo de Eneas.
- <u>Euríalo, Palante, Lauso</u>: son los personajes jóvenes más destacables que mueren en la flor de la vida.

- Evandro, Anquises: son ancianos, representados como personajes reflexivos y serenos. Sus experiencias sirven para aconsejar a los jóvenes y a los hombres maduros.
- Los dioses: desempeñan un papel importante en la trama. Virgilio siente especial respeto por Júpiter, el dios supremo, que parece tener en sus manos las riendas del futuro de Roma. Otras divinidades relevantes son Juno, Venus, Minerva y Neptuno. Juno es la enemiga aférrima de los troyanos (porque el príncipe troyano Paris no la había elegido como la diosa más hermosa en el mito del juicio de Paris esto no se relata en la *Eneida*); y Venus es la protectora de los troyanos. Además, en la obra están continuamente presentes otras divinidades menores, como los *penates*.

La **técnica narrativa** de Virgilio es muy actual. No presenta los hechos en orden cronológico, sino que a menudo se presentan sucesos anteriores y posteriores a la trama principal. Así, en el libro II Eneas narra a la reina Dido y a los otros cartagineses que se encuentran en palacio la caída de Troya: el engaño del caballo de madera, la aparición de los griegos durante la noche y su huida; y en el libro VIII, a través de la descripción del escudo que Vulcano forja para Eneas, se describen hechos de la historia reciente de Roma, tal como la batalla de Accio en la que Octavio (que se convertirá en el emperador Augusto) derrotó a Marco Antonio.

La *Eneida* representa el **estilo** más sublime y elevado de la obra de Virgilio y se caracteriza por el uso de recursos propios de la épica (símiles, discursos, écfrasis, arcaísmos...). En ella el lenguaje poético alcanza una perfección incomparable, lo que la convierte en una obra cumbre de la literatura latina y de la literatura universal.

La *Eneida* fue una obra muy apreciada en su época y posteriormente. Se fijaron en ella literatos de la talla de Dante, quien realiza un homenaje a Virgilio en la primera parte de la *Divina Comedia*, convirtiéndolo en su guía a través del Infierno y del Purgatorio hasta las puertas del Paraíso. También ejerció una importante influencia sobre el humanista italiano Petrarca y sobre el español Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española (1492).

3.1. Argumento de la Eneida:

Tras años vagando por el mar, Eneas y sus compañeros se ven obligados, debido a una terrible tormenta provocada por la diosa Juno, a fondear en las costas de África. Aquí son recibidos amablemente por la reina Dido. Ella les ofrece un suntuoso banquete y le ruega a Eneas que le cuente su historia. Es entonces cuando Eneas relata la caída de Troya y su partida con su padre Anquises, su hijo Ascanio y otros supervivientes. Él debe cumplir una misión que le tienen reservada los dioses: fundar una nueva Troya en el Lacio. Narra entonces su paso desde Troya a Cartago: su paso por Tracia, Delos, Creta, la isla de las harpías (monstruos con rostro de mujer y cuerpo de ave), el Epiro (donde se encuentra con Andrómaca, esposa del troyano Héctor, que ha sido llevada a estas tierras como esclava), la isla de los Cíclopes, Drépano (donde muere su padre).

Mientras Eneas se encuentra en la corte de Dido, Venus y Eros hacen que la reina se enamore perdidamente de él. Él llega a corresponderla, pero Júpiter le recuerda su misión. Eneas, entonces, obedece al dios supremo y abandona a Dido. Como consecuencia, ella se suicida y jura eterna enemistad entre Cartago y los descendientes de Eneas.

Los troyanos vuelven a pasar por Sicilia y aprovechan para hacer sacrificios y celebrar unos juegos en honor de Anquises. Después de que Juno provocase que parte de las naves troyanas fuesen quemadas, allí quedan algunos troyanos que fundan la ciudad de Acestes (hoy Segesta).

Eneas sigue su viaje y llega a Cumas donde, acompañado de la Sibila, desciende al inframundo. Allí se encuentra con antiguos compañeros (como Deífobo, muerto en Troya, o Palinuro, piloto de una nave de Eneas que cae al mar durante la noche), con Dido y con su padre Anquises, quien le muestra a Eneas los futuros héroes romanos (como César y Augusto) y le da valor para continuar con su misión.

Finalmente, Eneas llega al Lacio. El rey Latino lo recibe con hospitalidad y le da a su hija Lavinia en matrimonio. Estalla entonces una guerra, pues la joven ya estaba comprometida con Turno, rey de los rútulos (otro pueblo del Lacio). Eneas pide ayuda al rey Evandro, que le proporciona un ejército encabezado por su propio hijo Palante. Por su parte, la diosa Venus protege a su hijo proporcionándole una armadura realizada por Vulcano y decorada con eventos futuros de la historia de Roma (por ejemplo, con la batalla de Accio, año 31 a.C.).

Los libros X, XI y XII se centran en los enfrentamientos entre los troyanos y el ejército de Turno y sus respectivos aliados. En ambos bandos se producen pérdidas importantes, hasta el punto de que se establece una tregua para que cada bando entierre a sus caídos. El conflicto finaliza con un duelo individual entre Turno y Eneas, en el que Eneas sale vencedor.