

La poesía épica

I. CARACTERÍSTICAS:

- El término épica procede del griego *epos* (= relato, poema). Los antiguos griegos consideraban épica a la poesía que, desde el punto de vista argumental, trataba de las gestas y eventos memorables de hombres y héroes en los que la intervención de los dioses era decisiva, y desde el punto de vista formal estaba escrita en el verso más majestuoso que existía, el hexámetro. Esta caracterización del género épico, atendiendo a rasgos formales y de contenido, queda magníficamente reflejada en la definición que de épica hace el gramático latino Diomedes (H. Keil, *Grammatici latini* 1,483, 27 ss.): *carmine hexametro divinarum rerum et heroicarum humanarumque comprehensio* (la conjunción en un poema escrito en hexámetros de las hazañas divinas y también de las de los héroes y humanos).

- La épica surge en las culturas primitivas vinculada con la tradición oral: son composiciones que se transmiten oralmente, generalmente con acompañamiento musical y que no tienen ni un único autor ni un texto fijo. Sin embargo, llegó un momento en que algunos de esos cantos fueron puestos por escrito por uno o varios autores que les dieron un tono más homogéneo: ese fue el caso de las dos grandes epopeyas griegas, la *Iliada* y la *Odisea*, atribuidas a Homero.

- La poesía épica puede ser popular o culta. En el primer caso, suele ser anónima, contemporánea a los hechos heroicos que se narran, de transmisión oral y dirigida a una audiencia popular, ante la que se canta o recita, a veces con acompañamiento musical; todo esto le confiere una característica literaria peculiar: el uso de fórmulas expresivas (como “Aquiles, el de los pies ligeros”, o “Juno, la de niveos brazos”) que ayudan a la memorización y hace que el auditorio pueda seguir el hilo argumental con más facilidad. La poesía épica culta se plasma en una obra escrita inicialmente, de un autor individual y conocido y dirigida a un público refinado. La épica latina que conservamos pertenece al tipo culto.

- En la poesía épica el escritor refleja el mundo exterior a su espíritu (frente a la lírica, que refleja el interior), y lo hace en forma narrativa. Se trata de una poesía elevada y culta, que con un lenguaje solemne canta las hazañas legendarias de héroes o los orígenes míticos de un pueblo.

- Los dos temas fundamentales de la épica son la leyenda y la historia.

- En el origen y desarrollo de la épica latina observamos tres características fundamentales:

- a) La influencia homérica. Las huellas de la *Iliada* y la *Odisea* se ven por todas partes. Se trata de una épica popular con un fondo histórico real, fijada en un momento determinado por escrito y entre cuyos rasgos se encuentra el empleo de fórmulas, el uso de símiles, la claridad y la utilización del hexámetro como metro único.

- b) La utilización de la historia nacional como argumento épico, celebrando las cualidades y virtudes que han adornado la grandeza de Roma. Canta los destinos de todo un pueblo.

- c) La influencia de la poesía alejandrina, con poemas mitológicos refinados y eruditos, no excesivamente extensos, pero muy trabajados. A este tipo pertenecen los *Epilios* de los neotéricos y las *Metamorfosis* de Ovidio.

- La épica latina se escribió primero en saturnios (un verso primitivo romano) y a partir de Ennio en hexámetros.

II. DESARROLLO CRONOLÓGICO (PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS):

En la evolución del género épico distinguimos varias etapas:

1. Épica de época republicana:

A) Épica arcaica (s. III-II a.C.):

- a) **Livio Andronico** (278?-200? a.C.): originario de la colonia griega de Tarento, esclavo y luego liberto. Escribió la *Odusia*, una traducción o más bien una versión libre de la *Odisea*, en versos saturnios, propios de la tradición oral romana.

b) **Gneo Nevio** (270?-200? a.C.): nacido en Capua, participó en la primera guerra púnica. Murió en Útica, ciudad africana. Cultivó varios géneros. Dentro de la épica escribió el *Bellum Poenicum* (Guerra Púnica), de la que conservamos unos 70 versos. Sigue empleando el saturnio. Su mérito fue la iniciación de un nuevo tipo de épica, la épica histórica; abandona los elementos míticos y legendarios y los sustituye por sus propias gestas históricas (su obra trata sobre la primera guerra púnica en la que él había participado).

c) **Quinto Ennio** (239-169 a.C.): nació en Rudias, Calabria. Intervino en la segunda guerra púnica, como aliado de Roma. Aunque sus obras pertenecen a diversos géneros, dentro de la épica escribió los *Annales* (Anales), de los que se conservan unos 600 versos de los 30000 que posiblemente eran, reunidos en 18 libros. Abarcaban desde los orígenes remotos de Roma hasta su época. Su importancia en el desarrollo del género es grande, no sólo porque fue el primero en utilizar el hexámetro, sino también porque fue el creador de un lenguaje épico en Roma. Toda su obra contiene un gran amor y admiración por Roma y por las hazañas de sus héroes. Los Anales fueron la epopeya nacional romana hasta la aparición de la Eneida.

B) Épica de la primera mitad del siglo I a.C.: a comienzos del s. I a.C. se descubre en Roma a los poetas griegos del s. III que, reunidos en Alejandría, habían creado una poesía mitológica erudita. De la influencia de este tipo de poesía surge en Roma una serie de poemas narrativos extensos de tema mitológico, escritos en hexámetros. A este tipo pertenecen los *Epilios* de los **poetae novi** o **neotéricos**.

2. Épica de época imperial:

A) Épica de época augústea (= clásica):

a) **Virgilio** (Publio Virgilio Marón):

Biografía: nació el 15 de octubre del 70 a.C. en Andes, una aldea cercana a Mantua. De delicada salud e inteligencia precoz, sus padres quisieron hacer de él un hombre ilustrado y lo enviaron a estudiar gramática a Cremona y más tarde a Milán y Roma, donde estudió retórica y filosofía. En Roma fue condiscípulo del propio Augusto. Pronto fue introducido en el círculo de los llamados *poetae novi*, acaudillados por Catulo, cuyo ideal era implantar en Roma una poesía docta al estilo de los poetas alejandrinos Calímaco y Teócrito. Tras la batalla de Filipos (victoria de Marco Antonio y Octaviano, futuro Augusto, sobre Casio y Bruto, los asesinos de César) en el 42, Octaviano recompensa a sus soldados con tierras confiscadas previamente. Entre los afectados por las confiscaciones está el propio Virgilio, por este motivo marcha a Roma.

Entre el 42 y el 37, a petición de su amigo y cónsul Asinio Polión, escribe las *Bucólicas*, que le dieron gran celebridad; tras su publicación fue introducido en el círculo de Mecenas, protector de las letras, quien le hizo su amigo; este lo recompensó de las tierras perdidas, regalándole una villa en Nola y una casa en el Esquilino.

A instancias de Mecenas y durante 7 años se dedica a escribir las *Geórgicas*, a cuya lectura dedicó Augusto 4 días, tras la batalla de Accio. El propio Augusto le incitó a escribir la *Eneida*, a la que dedicó el resto de su vida, 11 años. Con 52 decidió visitar Grecia y Asia, para conocer los lugares en los que se desarrollaba la primera parte de la Eneida. En el viaje de regreso se sintió enfermo, muriendo en Brindis el 22 de septiembre del 19 a.C. Sus restos fueron llevados a Nápoles donde reposan bajo el siguiente epitafio:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc

Parthenope: cecini pascua, rura, duces.

(Mantua me engendró, los calabreses se apoderaron de mí, ahora me tiene/ Parténope (= Nápoles): canté pastos, campos, a caudillos).

Obras: la *Appendix Vergiliana*, poemas juveniles al estilo alejandrino, de dudosa autenticidad.

Las *Bucólicas* "cosas pastoriles", 10 poemas, de los que el más largo cuenta con 111 versos. Pertenecen a la poesía lírico-bucólica.

Las *Geórgicas*, poema sobre agricultura y ganadería, en cuatro cantos. Pertenecen a la poesía didáctica.

La *Eneida*, poema en 12 cantos, es la obra cumbre de la poesía épica latina. Con ella satisface plenamente a Augusto, quien añoraba la creación de una nueva poesía que expresara el significado y los valores de la romanidad; pero no es la obra de un poeta cortesano, el elogio del príncipe es indirecto y todo el poema se orienta a la gloria de Roma, si bien la obra de Augusto se identifica con la eternidad de la ciudad.

Virgilio se propuso componer una epopeya nacional en la que se glorificase el destino de Roma (ya que la ciudad fue fundada por orden divina) y en la que se ensalzase a la *gens Iulia*, a la que pertenecía el emperador. Consigue ambos propósitos mediante Eneas, el héroe del poema, hijo de la diosa Venus, de la que la familia Julia se decía descendiente (Julia deriva de *Iulo*, el hijo de Eneas); Eneas huye de Troya en medio de la destrucción, con la misión encomendada por los dioses de fundar una nueva Troya, Roma.

El tema de la *Eneida* es la huida de Troya y las aventuras de Eneas hasta llegar al Lacio, donde tiene que luchar con distintos enemigos para lograr establecer la nueva Troya, según el mandato de los dioses. El contenido de los doce libros de la *Eneida* se puede resumir como sigue: I. Los troyanos son arrojados a las costas de África por una tormenta desencadenada por Juno, donde son acogidos por Dido, reina de Cartago. II. A petición de Dido, Eneas cuenta los tristes sucesos de la destrucción de Troya por parte de los griegos y su huida junto a su padre Anquises y su hijo Ascanio. III. Eneas relata su peregrinar errante durante siete años por todo el Mediterráneo en busca de una nueva patria. IV. Se narran los desgraciados amores de Dido y Eneas y el suicidio de la reina cartaginesa al ser abandonada por el héroe troyano. V. Descripción de los juegos fúnebres en honor de Anquises, muerto en Sicilia. VI. Eneas, acompañado de la Sibila, desciende al Hades, donde la sombra de su padre Anquises le muestra la alta misión que el destino le tiene encomendada: la fundación de Roma y su imperio. VII. Llegada de Eneas y sus compañeros al Lacio; alianza con el rey Latino quien le ofrece la mano de su hija Lavinia. Juno, para impedir la boda, siembra la discordia entre los latinos y los rútuos, capitaneados por Turno, quien aspiraba también a la mano de Lavinia. Se declara la guerra. VIII. Eneas visita la sede de la futura Roma. Su madre Venus le entrega un escudo fabricado por Vulcano en el que se cuenta la futura victoria de Augusto en Accio. IX. Asalto al campamento troyano y muerte heroica de los jóvenes amigos Niso y Euríalo. X. Eneas entra en batalla. Muerte de Palante y otros guerreros famosos. XI. Funerales en honor de Palante. Muerte de la heroína Camila. XII. Duelo final entre Eneas y Turno, caudillo de los latinos, y fin de la guerra con la muerte de Turno.

Los doce cantos que componen la *Eneida* pueden estructurarse en dos partes: los seis primeros, hechos a imagen de la Odisea, narran los viajes y peripecias de Eneas desde su salida de Troya, destruida por los griegos, hasta su llegada a Italia; los seis últimos cuentan las luchas que el protagonista sostiene con los pueblos que habitan el Lacio, a semejanza de la *Ilíada*. Desde el punto de vista de los personajes que dominan en cada una, también puede dividirse en tres partes: los cuatro primeros se centran en Dido, los cuatro centrales en Eneas y los cuatro últimos en Turno.

Los modelos de Virgilio son fundamentalmente Homero y Ennio.

Personajes principales de la Eneida:

Eneas es un héroe que ya aparece en la *Ilíada*; es hijo de Anquises, primo del rey de Troya, Príamo, y de la diosa Afrodita (Venus); se casó con Creúsa y tuvo un hijo (Iulo o Ascanio). Durante la guerra de Troya los dioses protegen a Eneas y ante el menor peligro acuden en su ayuda, ya que su destino no está morir en Troya: los dioses le tienen reservada otra empresa, la de fundar en otro lugar una nueva Troya. Cuando Troya cae, Eneas con su padre, su hijo, algunos compañeros y las estatuas de los dioses Penates huye de Troya. Tras varias escalas, una tempestad arroja sus barcos a la costa de Cartago, donde los dioses hacen que la reina Dido se enamore de él. Cuando Hermes le lleva la orden de que tiene que partir de Cartago, la reina se suicida. Más tarde, cuando Eneas descendió al Averno, trató de hablar con Dido, pero su fantasma se negó a perdonarlo. Cuando llega al Lacio, hace una alianza con el rey Latino, quien le entrega la mano de su hija Lavinia, cumpliéndose así la profecía del oráculo, que decía que llegaría un extranjero que se casaría con ella y gobernaría en el Lacio. Turno, rey de los rútuos y pretendiente a la mano de Lavinia, le declara la guerra. Tras un combate entre ambos, muere Turno; Eneas se casa con Lavinia y tiene un hijo, Silvio.

Virgilio ha sabido transmitir a Eneas gran humanidad; Eneas se aleja del héroe homérico, frío, indiferente ante lo que le rodea, y se comporta como un hombre, como una persona que sufre, duda, teme y se compadece; Eneas encarna el ideal del héroe romano, hombre político y hombre de guerra, con las principales virtudes nacionales: valor, sensatez, austeridad, respeto a los mayores y, sobre todo, obediencia a la voluntad divina, aunque para ello afronte riesgos y sacrificios; consigue superar su egoísmo poniéndose al servicio de la historia: tiene un pasado, representado por su padre Anquises, y un futuro, su hijo lulo, pero no un presente propio; en este personaje se percibe una lucha entre el deber (= cumplir la voluntad divina) y su propia voluntad (= quedarse en Cartago con Dido), lucha que unida a las distintas experiencias que le toca vivir, va a ir haciendo madurar a Eneas para hacerlo un héroe más apropiado para ser el fundador del pueblo romano; Virgilio suele atribuirle el calificativo de *pius*, que encierra todas las virtudes romanas.

Dido, reina de Cartago, acoge a Eneas cuando llega a sus costas y se enamora de él; Eneas la corresponde. Pasado algún tiempo, Eneas recibe la orden de los dioses de partir para cumplir su destino (fundar la nueva Troya); Dido intenta convencerle para que se quede con ella, pero no lo consigue. Cuando Eneas se marcha, Dido se hunde en el pecho la espada que le había regalado Eneas. También Virgilio ha hecho de Dido un personaje muy humano; Dido aparecía ya en la obra de Nevio, con su desgraciada historia de amor con Eneas, considerada el origen de la enemistad entre cartagineses y romanos; en la Eneida Dido es la víctima de la voluntad de los dioses: Venus le inspira gran pasión por Eneas, su hijo, para protegerlo del naufragio sufrido en las costas de Cartago, y cuando los dioses ordenan a Eneas que prosiga su camino, Dido se suicida; Dido es una mujer fogosa, ardiente, enamorada y tremendamente vital.

Turno es rey de los rútuos, un pueblo del Lacio. Aspiraba a la mano de Lavinia, pero el rey Latino se la concedió a Eneas, cumpliéndose así el oráculo que había predicho que la princesa se casaría con un extranjero llegado del mar, quien crearía un gran imperio; el extranjero era Eneas. Turno, despechado, buscó la alianza del rey de los etruscos, Mezencio, quien no veía con buenos ojos el creciente poderío de los latinos. Comienza la guerra entre troyanos y rútuos, ambos con sus respectivos aliados. En el transcurso de los combates, Turno mata a Palante, aliado y amigo de Eneas. Finalmente se enfrentan en un combate Eneas y Turno: cuando Turno está derrotado en el suelo, pide volver a ver a su padre, a lo que Eneas está a punto de acceder; pero cuando Eneas se da cuenta de que Turno lleva las armas de su amigo Palante, se acuerda de que Turno lo ha matado y le clava su espada. A Turno nos lo pinta Virgilio como un joven noble y valeroso, pero violento y con escaso dominio de sí.

También los dioses tienen el rasgo de humanidad que recorre la obra: sufren, lloran, se compadecen y odian como los hombres, aunque actúan movidos por altas empresas.

¿Por qué prefiere Virgilio la leyenda de Eneas a la de Rómulo? Por dos razones: a) para ensalzar a la familia de los Julios, a la que pertenecía Augusto; b) porque Eneas era un personaje que le daba más “juego” que Rómulo, pues su mención da pie a Virgilio para hablar de otros héroes de la guerra de Troya y de numerosos episodios heroicos que ocurrieron en esa guerra.

En cuanto a los valores literarios sobresalen de manera especial los recursos narrativos que el autor utiliza. Virgilio no narra los acontecimientos de forma cronológica; así el canto I comienza con la llegada de Eneas y sus compañeros a las costas de Cartago, donde son acogidos por Dido, y a través del relato que el protagonista le hace a la reina nos enteramos de la destrucción de Troya. Para narrar algunos sucesos protagonizados por el propio Augusto, posteriores a Eneas, el autor hace bajar al héroe al Hades, donde Anquises, su padre, le muestra el futuro de Roma y los grandes personajes que nacerán, entre los que figuran Augusto y otros componentes de la familia Julia; también aprovecha un recurso de la poesía épica: la descripción de las armas del héroe, para narrar la victoria de Augusto en Accio.

Es una obra de extraordinaria perfección estilística. Utiliza neologismos y algunos arcaísmos, tomados principalmente de Ennio. En sintaxis emplea elementos poéticos tradicionales arcaizantes como el dativo de dirección. Es sobrio en los medios expresivos como la metáfora, la aliteración, la hipálage, la hendíadis, etc. Por otra parte, se puede afirmar que Virgilio lleva el hexámetro a su máxima perfección.

Presenta también una innovación desde el punto de vista del género: en la narración estrictamente épica se insertan formas dramáticas y líricas.

Es una obra inacabada, como se puede ver por los versos inconclusos y en algunos hemistiquios que dejan incompleto el sentido; también los libros III y X dan la impresión de estar inacabados, por la inconsistencia en la correlación temporal. Por todo ello, antes de morir, Virgilio pidió a sus amigos Vario y Tuca que destruyeran el manuscrito, a lo que se opuso Augusto.

b) **Ovidio** (Publio Ovidio Nasón): la obra épica de Ovidio son las *Metamorfosis*, una obra que también podría ser considerada como perteneciente al género didáctico. Son un extenso poema mitológico en el que se narra un total de 250 mitos y leyendas sobre las transformaciones de héroes, dioses y personajes mitológicos en seres vegetales, animales o constelaciones. Los 15 libros que integran el poema se dividen en cuatro grandes secciones: los dos primeros abarcan desde los orígenes remotos de la humanidad (mitos de Faetón, Apolo y Dafne, Narciso, etc.) hasta el rapto de Europa; los libros 3-6 relatan los mitos tebanos (Acteón, Perseo, Filomena, etc.) hasta el inicio del viaje de los argonautas; los libros 7-11 contienen la narración de este viaje y de los infortunados amores de Jasón y Medea, así como las historias de Teseo y el Minotauro, Hércules y Dejanira, Orfeo, Ganimedes, Ícaro y Dédalo, etc.; los libros 12-15, por último, se centran en los mitos de la guerra de Troya y otros sucesos posteriores hasta la época de Augusto, como el mito de Polifemo y Galatea, Circe, etc.

Los dioses en Ovidio son sensuales y frívolos, en la línea de la tradición alejandrina; las situaciones en que se ven envueltos contrastan con su supuesta majestad. El amor es el gran protagonista, el móvil de todos los seres. El estilo de Ovidio en las *Metamorfosis* es bastante retórico e innovador en la creación de términos.

B) Épica de época neroniana (= postaugústea): en esta época destaca **Lucano** (39-65 d.C.), sobrino del filósofo Séneca y como él cordobés, estoico y con el mismo final: víctimas del emperador Nerón. Solo se ha conservado de él un poema épico, *La Farsalia* o *Guerra civil*, probablemente en doce libros, pero interrumpidos en el décimo, con algo más de 8000 versos. Tema: nos cuenta la guerra civil entre César y Pompeyo en el 49 a.C. hasta el levantamiento de Alejandría, dos años más tarde. El contenido de los diez libros es el siguiente: I. Causas de la guerra, retrato de los dos líderes y paso del río Rubicón por parte de César. II. Acontecimientos en Italia, marcha de Pompeyo a Brindis y posterior huida al Epiro. III. César ocupa Roma; lucha en Massilia (Marsella). IV. Campaña de César en la Galia; a continuación pasa al Ilírico (noroeste de Grecia). V. Descripción del oráculo de Delfos; César intenta cruzar el Adriático durante una noche tormentosa. VI. Batalla de Dirraquio (en Iliria); César huye a Tesalia. VII. Batalla de Farsalia. VIII. Huida de Pompeyo a Lesbos para reunirse con su mujer y después a Egipto, donde es asesinado. IX. El espíritu de Pompeyo llega al cielo; Catón, después de pronunciar el elogio fúnebre de Pompeyo, decide continuar la guerra en el norte de África. X. César llega a Egipto; relación con Cleopatra; el libro se interrumpe cuando César está siendo cercado en Alejandría. Es un poema histórico (sin contenido mitológico). Se considera una obra anticlásica porque a) no canta la grandeza de Roma sino su declive; b) se alude a los dioses, pero estos ya no guían la acción, sino que son los hombres los últimos responsables de todo lo que ocurre; c) como los acontecimientos no se pueden explicar por intervención divina los hechos se explican de forma racional. d) el que inspira la obra es Nerón, no las Musas; e) se echa en falta a un héroe; no se sabe con certeza quién es el héroe del poema: para unos sería César, para otros Pompeyo o Catón, para otros la libertad. El propósito de la obra es repudiar una guerra que es la culpable de la terrible situación que vive la Roma de su época, la de Nerón. El estilo es retórico y difícil.

C) Épica de época flaviana (= postaugústea) (último tercio del s. I d.C.): en esta época se pretende la imitación de los clásicos, en especial de Virgilio. Destacan:

a) **Silio Itálico** (25?-101): nacido probablemente en Campania hizo carrera política; fue coleccionista de obras de arte. Escribe, ya retirado de la política, su obra *Púnica*, en 17 libros, que trata de la segunda guerra púnica, tomando como modelo a Tito Livio. Tiene la intención de imitar a

Virgilio, tiene facilidad a la hora de versificar, no le falta habilidad para escribir, pero carece de inspiración épica. No hay un héroe definido en su obra y le falta un estudio psicológico de los personajes.

b) **Valerio Flaco** (?-90?): oriundo del Lacio. Su obra *Argonautica*, en 8 libros, incompleta, cuenta el relato mitológico de la expedición de los argonautas con Jasón en busca del vellocino de oro, del que se apoderan ayudados por Medea. El autor pretende relacionar este relato con la expedición de Vespasiano a Britania. Es visible la influencia de Virgilio, Ovidio y Lucano.

c) **Papinio Estacio** (40?-96?): nació en Nápoles. Escribió dos poemas mitológicos: *Thebais* (Tebaida) y *Achilleis* (Aquileida); la primera narra la expedición de los siete contra Tebas, la segunda la vida de Aquiles. La influencia de Virgilio es evidente especialmente en la Tebaida: como la Eneida, tiene 12 libros, está también dividida en 2 partes, tiene apariciones, juegos fúnebres, descenso al Hades, el mismo aparato divino, etc. Es demasiado rebuscado y frío.

D) Épica en el Bajo Imperio (= postaugústea) (s. IV-V d.C.): Se sigue tratando la épica de tema histórico y de tema legendario. Destacan Claudiano, autor del *De bello Góthico* (la guerra de los godos) y del *De raptu Proserpinae* (el rapto de Prosérpina), y Draconcio, autor de dos epopeyas mitológicas: *El rapto de Helena* y *Medea*.

III. INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA POSTERIDAD:

La obra latina que más influencia ha ejercido en la literatura universal ha sido la Eneida de Virgilio: ha sido libro de texto escolar y modelo de toda la épica posterior. Siguiendo su ejemplo se escribieron los grandes poemas épicos medievales como el *Alexandreis* de Gautier de Châtillon (origen de nuestro *Libro de Alexandre*). En su *Divina comedia* Dante lo toma como modelo. A partir del Renacimiento la Eneida fue la fuente de inspiración de la literatura épica en las distintas lenguas nacionales europeas: sirvió de modelo para la *Jerusalén liberada* de Tasso, *Os Lusíadas* de Camoes, *La Araucana* de Alonso de Ercilla o *El paraíso perdido* de Milton. En autores como Schiller, Víctor Hugo, Baudelaire o Eliot también se ve su huella.