

El género épico

Introducción

Forman parte del género épico **poemas narrativos extensos, que refieren acciones bélicas y hazañas notables realizadas por personajes heroicos, en los que también intervienen divinidades**. En las literaturas griega y romana, los poetas épicos se sirvieron del verso denominado **hexámetro** y utilizaron una versificación majestuosa y lenta.

Los términos griegos *ἐπικος* y *ἐποποια*, de los que en última instancia derivan nuestras palabras «épico» y «epopeya», aluden al **carácter oral de las composiciones más primitivas de este género**, ya que *épos* en griego significa *palabra*. En la mayor parte de las culturas, la épica comenzó siendo oral y cantada, hecho que no se produce en el caso de la épica latina que no surge desde la tradición oral propia si no en el ámbito escrito.

En Roma, cada género imponía unas convenciones de contenido y forma establecidas por la práctica de los maestros, si bien cada autor debía conferir su impronta personal para demostrar su arte. Se trataba de aunar origen y originalidad, de practicar la *aemulatio*, o *imitatio* con afán de superación.

En el género épico, el maestro y modelo a imitar era **Homero**. Las convenciones estaban en sus obras. Los poemas homéricos, *Ilíada* y *Odisea*, fueron puestos por escrito en la Grecia del siglo VIII a.C., pero dejaron establecidas las reglas del género para la posteridad. Tienen un fondo antíquísimo de tradiciones indoeuropeas y están en dependencia de la técnica de difusión oral, es decir de la recitación ante un auditorio. Algunas de esas convenciones épicas que Homero estableció y los romanos imitaron y emularon son las siguientes:

1. Presencia activa de la maquinaria divina: la acción épica se desarrollaba en un doble plano, el Olimpo, morada de los dioses, y el orbe conocido, morada de los hombres. Los dioses intervenían directamente en los asuntos humanos, por un lado en el Olimpo, donde celebraban *concilia* para decidir asuntos humanos y, por otro, descendiendo al orbe, dejándose ver solamente al héroe o metamorfosados. Cada dios tenía sus preferencias y bien conocida es la división olímpica en la guerra de Troya, la persecución a Eneas por parte de Juno, el apoyo de Atenea a Odiseo y el odio hacia este mismo por parte de Poseidón.

2. Convenciones formales:

- Inicio de la obra con invocación a las Musas.
- Repetición de símiles.
- Epítetos épicos.
- Abundantes y largos discursos de los personajes.
- Procedimientos narrativos peculiares ya desde Homero p.ej. un héroe antes de lanzarse contra el enemigo pronuncia un breve parlamento.

3. Episodios típicos:

- Catálogo de las naves o tropas.
- *Κατάβασις* o descenso a los infiernos como los que realizan Odiseo o Eneas.
- Juegos fúnebres en honor a algún muerto en forma de extensa digresión.
- Tempestad marina o terrestre (Estacio).

- Lucha de un guerrero humano contra algún accidente natural como un río.
- Expediciones nocturnas o δολονεία para inspeccionar asentamientos enemigos.
- Τρενος o lamento ritual pronunciado por un pariente cercano del guerrero muerto.
- Escudo regalado a un héroe por su madre.
- Αριστίας de guerreros.

Cuando el género épico llegó a Roma (s. III a.C.), siendo Homero el modelo, el estilo grandilocuente y solemne de las obras se mantuvo, pero se produjo un cambio importante: la epopeya se convirtió en obra de autores individuales, que tienen una intención determinada previamente y manejan los recursos de un arte sometido ya a reglas fijas. Se pasó, pues, de una épica tradicional y oral, expresión de una colectividad, a una **épica culta y escrita, obra de artistas con conciencia de autor**.

Un factor decisivo para que el género arraigara en Roma fue el deseo de los romanos de dar forma literaria al remoto pasado de su ciudad y a los recientes éxitos militares que la habían convertido en dominadora de pueblos.

1. Antecedentes preliterarios de la poesía épica en Roma

Se cree que Roma entra en contacto con la épica griega durante el período comprendido entre la guerra contra Pirro, iniciada en *Thurioi* (281 a. C.) y la 1ª guerra Púnica (264 a. C.), pues a partir de aquí comienzan una épica y un drama romanos de meridiano modelo helénico.

No obstante, en Roma existían unos precedentes, preliterarios, que facilitaron que la llegada de la épica griega no fuese percibida como algo extraño. Estos antecedentes eran los *carmina convivalia* y los *neniae*, de clara intención poética, así como los *carmina triumphalia*, y los *elogia*, también con finalidad artística:

- **Carmina convivalia:** son los más claros precedentes de la poesía épica. Era costumbre en los primeros siglos de Roma cantar, al final de los banquetes, con acompañamiento de flauta o sin él, *clarorum virorum laudes atque virtutes*, es decir, las glorias y las valerosas hazañas de los antepasados ilustres. Según Niebuhr, debió existir todo un ciclo épico de cantos heroicos, que sirvieron de base a las leyendas de personajes heroicos transmitidas luego por los historiadores cuando se refieren a los primeros tiempos de Roma: leyendas de Rómulo, Servio Túlio, Horacio Cocles, etc.
- **Carmina triumphalia:** eran los cantos de los soldados que acompañaban al general vencedor en su procesión triunfal desde las afueras de Roma hasta el Capitolio. A veces desembocaban en burlas como el verso que nos transmite Suetonio del cortejo triunfal de César:
  - *Romani, servate uxores, moechum calvum adducimus*
- **Neniae:** eran los cantos fúnebres entonados por mujeres contratadas para ello. En tono cadencioso, elogiaban las virtudes del difunto.

- **Elogia:** eran las inscripciones, normalmente funerarias, que alababan al personaje concreto. Conocemos las de los Escipiones:
  - *Cornelio Lucio Escipión Barbado, hijo de Gneo Escipión. Varón fuerte y sabio, cuya belleza fue muy parecida a su valor. Este fue entre vosotros cónsul, censor, edil. Conquistó las villas de Taurania y Cisania en el Samnio. Sometió a Lucania entera y trajo de allí rehenes.*

2. Primeros poetas épicos en lengua latina (época arcaica)

Livio Andronico (segunda mitad del siglo III a. C.) fue un griego hecho prisionero en la toma de Tarento. Su dueño, Marco Livio Salinator, lo puso como preceptor de sus hijos, y más tarde lo liberó por sus méritos. Adaptó al latín la *Odisea* de Homero en el tosco verso **saturnio** (el verso latino anterior al uso del hexámetro griego). Su obra se convirtió en libro de texto escolar, usado todavía en época de Horacio. Sólo se conservan unos pocos fragmentos.

Nevio (finales del siglo III a.C.) compuso en verso **saturnio** el *Bellum Poenicum*, un poema épico inspirado en la primera Guerra Púnica, en la que él mismo luchó. En este poema, Nevio recogió la leyenda fundacional de Roma y el tema de los amores de Eneas y Dido como causa del odio entre Roma y Cartago. Su obra se considera la primera *aemulatio* romana (imitación con intención de superación o *variatio*) sobre un modelo griego.

Ennio (primera mitad del siglo II a.C.) no era un romano, sino un itálico originario de Calabria. Escribió una historia de Roma, *Annales*, en **hexámetros**, forma métrica griega que introdujo en Roma junto con las leyes de este ritmo poético. Los *Annales* se convirtieron en la epopeya nacional de Roma hasta la *Eneida* de Virgilio. En Ennio la forma y el estilo son griegos, pero el espíritu es puramente romano.

3. El hexámetro, verso épico

El verso en el que fueron compuestas la *Ilíada* y la *Odisea*, y el que quedó como consustancial del género épico, fue el **hexámetro**, pese a que las primeras obras en lengua latina fueron redactadas en el verso saturnio. Pero ¿qué es un hexámetro?

La métrica griega y la latina se basan en un ritmo cuantitativo, dado que en esas lenguas las palabras están compuestas de sílabas de cantidad larga o breve. Los poetas ordenan las palabras en cada verso de modo que se adapten a determinados esquemas de alternancia de sílabas largas y breves. Uno de esos esquemas es el hexámetro.

La forma básica del hexámetro (del griego *héx*, 'seis', y *metron*, 'medida') es una serie de **cinco dáctilos**, o pies dáctilicos, y un **espondeo** o un **troqueo**.

Un **dáctilo** es la combinación de una sílaba larga y dos breves, como en la palabra **lumina**.

-
lumina

Un **espondeo** se compone de dos sílabas largas, como en la palabra **gentes**.

- -
gentes

Un **troqueo** se compone de una sílaba larga y otra breve, como en la palabra **arma**.

- È
arma

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que los pies métricos no coinciden necesariamente con las palabras en el verso, y que ocasionalmente dos sílabas breves pueden ser sustituidas por una larga. He aquí algunos ejemplos de hexámetros dactílicos.

Omnibus errantem / terris / et fluctibus aestas (cesura penthemímera y hepthemímera)

(- `` - - - - - `` - ` -)

(Virgilio, *Eneida* I, 756)

Sed mihi vel tellus/ optem prius ima dehiscat (cesura penthemímera)

(- `` - - - - `` - - ` - -)

(Virgilio, *Eneida* IV, 24)

pallentis/ umbras/ Erebo/ noctemque profundam (cesura trihemímera, penthemímera y hepthemímera)

(- - - - - - `` - - - - - -)

(Virgilio, *Eneida* IV, 26)

4. Virgilio

Publio Virgilio Marón (70 -19 a. C.), cuya juventud había transcurrido en un ambiente influido por la cultura helenística, logró encontrar una fórmula de unión entre la influencia griega y el patriotismo romano.

4.1. Vida:

Nace en Mantua, y estudia en la ciudad de Cremona. De aquí llegará a Roma para sus estudios de retórica, cuando cuenta alrededor de 16 años. Hacia el año 48 a.C. se dirige a Nápoles donde se dedica al estudio del epicureísmo.

Se quedará a vivir en esta ciudad desde la que entabla amistad con el cónsul Alfeno Varo, quien, además de ponerle en contacto con Augusto, repara al poeta las tierras confiscadas en Mantua, herencia paterna expropiada para ser entregada a los veteranos de guerra y causa de gran disgusto para Virgilio. También desde esta ciudad entra en contacto con el Círculo de Mecenas.

En el año 19 a.C., después de haber escrito la *Eneida*, Virgilio decide viajar a Grecia para conocer *in situ* algunos paisajes de su epopeya. En Megara se encontró con Augusto que regresaba de Oriente. Allí Virgilio cae enfermo y en el precipitado viaje de vuelta empeora. Desembarca en Brindisi y en esta ciudad muere el 21 de septiembre del 19 a.C.

Su testamento indicaba repartir su fortuna entre Mecenas, Augusto, Vario, Tuca y un hermanastro. Además prohibía publicar nada de su obra que él no hubiera revisado.

En su lecho de muerte pidió el manuscrito de la *Eneida* para que lo destruyeran en su presencia. Finalmente no se respetó este deseo y se encargó a Vario su publicación, la cual llevó a cabo con gran reverencia.

4.2. Personalidad:

Como afirma Agustín García Calvo, parece que la personalidad de Virgilio mostraba todas las características estándar que definen al poeta como un ser distinto al resto de los humanos y que, junto con los filósofos, son considerados guías en el avance del pensamiento.

Así pues, Virgilio fue un hombre de muy elevada sensibilidad intelectual, tímido y retraído, con escasa aptitud para la elocuencia, enfermo toda su vida, probablemente de tuberculosis y con un escaso o nulo interés por el sexo femenino, tal vez homosexual, lo cual lo alejaba de la moral tradicional y la política familiar de Augusto. Quizás fueron sus limitadas condiciones físicas las que lo redujeron a una vida retirada, consagrada a la amistad.

4.3. Formación literaria:

4.3.1. *Neoteroi*:

Cuando Virgilio llega a Roma el movimiento poético de los *poetae novi* o *neoteroi* está en pleno apogeo (Catulo acaba de morir). De su influencia resulta en Virgilio:

- El gusto por las composiciones breves
- La intensa participación personal del autor en su obra.
- La descripción de obras de arte dentro de obras más extensas.
- La herencia de modelos, cánones y técnicas estéticas de los griegos.
- La seriedad y la extensa dedicación al oficio de poeta: una continua *labor limae*.

Estos postulados poéticos es importante tenerlos en cuenta a la hora de juzgar la *Eneida* pues el género épico y el verso hexámetro eran lo más alejado del *neoterismo*.

4.3.2. Epicureismo:

Según Grimal el epicureismo está en el ambiente durante la época augústea. También alcanzará a Virgilio que lo muestra en su capacidad para conciliar influencias. Sin embargo en su obra se aprecia un abandono progresivo de las tesis epicúreas para acercarse al estoicismo, neoplatonismo y neopitagorismo.

4.3.3. La política:

Las confiscaciones de tierras tras la guerra de Filipos afectaron directamente a Virgilio y esto repercutió en su literatura. Las tierras heredadas de sus padres pasaban a manos de los veteranos, con lo que esto podía conllevar de tragedia, no sólo económica, sino también emocional, para un espíritu como el del poeta. Este hecho supuso para Virgilio:

- La irrupción de la política en su vida, de modo repentino y traumático.
- La ayuda de *poetas-políticos* como Asinio Polión o Cornelio Galo.
- La aparición en su primera obra del ensalzamiento, por una parte, a un *iuvenis* llamado Octavio y por otra a Polión, partidario de Antonio.

Es importante tener en cuenta el contexto político-militar en el que nace Virgilio. Tras una época en que Roma había sufrido constantes guerras civiles, el poeta se había asociado al movimiento promovido por **Augusto** en pro de una restauración moral y cívica en Roma.

4.3.4. Sociedad y literatura:

En la época augustea la relación entre la sociedad y el poeta cambia: hasta el s.I a.C. los poetas habían sido poco considerados socialmente y aparecían adscritos a un patrón. Se trataba de una relación simbiótica en la que a cambio de prestigio social, el patrón recibía la porción de inmortalidad que proporcionaba aparecer en un poema.

Pero a mediados del s. I a.C. esta situación empieza a cambiar y los responsables son los poetas del movimiento *neotérico*: son personas que pertenecen a clases altas y acomodadas, que están orgullosas de su profesión de poetas y que la desempeñan con absoluta entrega y profesionalidad. El patronazgo sigue existiendo pero algo ha cambiado, los **círculos literarios** de *Mesala Corvino* y de *Mecenas* funcionan de modo más sutil: los poetas no necesitan apoyo económico pero sí respaldo a su obra. Y así, los círculos proporcionaban relaciones con otros poetas, publicidad, organización de lecturas... Los patrones no obligan pero sí ofrecen un ocio tranquilo que habrá que agradecer... A cambio, involucran al poeta en una suerte de compromiso social y político, sobre todo el círculo de *Mecenas* tan próximo a Augusto, y los poetas ven, en el ensalzamiento a sus patrones, no una acción servil sino una contribución al Estado.

Tras escribir las *Églogas*, **Virgilio perteneció al Círculo de Mecenas**. Este patrón fue, al mismo tiempo que protector de las artes, el gran amigo, colaborador y consejero político de Augusto. Su nombre se convirtió en sinónimo de aquel que fomenta y patrocina las actividades artísticas desinteresadamente. *Mecenas* era ante todo un diplomático. Gracias a *Mecenas* y a través de él, Virgilio, convertido, por así decirlo, en un miembro de la *intelligentsia* romana, colabora en el ambicioso proyecto político de Augusto también conocido como la *Pax Augusta*. La cumbre de esta aportación será la *Eneida*. Junto a él estarán también en este círculo poetas como Horacio, Propertio, Vario, Tuca o Domicio Marso.

4.4. Obra:

Ante todo, es importantísimo tener en cuenta la evolución que sufre la obra de Virgilio: desde los primeros poemas a él atribuidos, epigramas y pequeñas composiciones acordes con el neoterismo, hasta un poema épico como la *Eneida*, de larguísima extensión y tan alejado de los preceptos alejandrinos seguidos por los *poetae novi*.

4.4.1. La primera obra autorizada de Virgilio pertenece al género **bucólico o pastoril** (βουκολος, *pastor*) y agrupa bajo el título ***Bucolica*** un conjunto de diez *églogas*, breves composiciones en las que imita al griego Teócrito. Los pastores de la Arcadia (paisaje literario inventado por Virgilio) son los protagonistas pero sus preocupaciones se hacen eco de la actualidad que rodea al poeta: las confiscaciones de tierras, personajes históricos como los poetas Asinio Polión o Cornelio Galo, y su paisano Alfeno Varo, o el famoso *iuvenis* (trasunto de Augusto).

4.4.2. La segunda de sus obras pertenece al género didáctico y cuando comienza a escribirla ya ha entrado en el círculo de Mecenas (su fecha de publicación se sitúa entre el 29 y el 27 a.C.). La obra se titula ***Georgicas*** (γεωργος, *agricultor*) y comprende cuatro libros: el primero dedicado a la agricultura, el segundo a la viticultura y árboles frutales, el tercero a la ganadería y en el cuarto, a través del estudio de la vida de las abejas se deslizan más los consejos morales que los técnicos. Con esta obra Virgilio contribuye al proyecto augústeo de retorno a la vida agrícola como principal metáfora de las virtudes tradicionales.

4.4.3. La tercera es su gran obra épica, ***La Eneida*** publicada póstumamente por su amigo Varo en el 17 a.C. Se cree que empezó a escribirla en 26 a.C.

Como decíamos *supra*, ***La Eneida*** es la máxima contribución de Virgilio al proyecto político de Augusto quien le pide una obra épica para ensalzar su labor. En una época en la que la épica ya no *se lleva*, el poeta responde a Augusto con un poema nacional que vincula a la familia imperial con *Eneas*, el héroe troyano. El resultado fue un poema épico en el que el tema fundamental es el mitológico y lo contemporáneo aparece como digresión, absolutamente homérico en su estructura superficial pero con importantes y profundas diferencias:

- En *Eneida*, la protagonista es Roma, Eneas es solo el ejecutor de los designios de Júpiter.

- Eneas es un antihéroe, un perdedor de la guerra de Troya. Esto cambia rotundamente el **punto de vista** de la obra virgiliana respecto de la homérica.

- La épica de Virgilio es una épica subjetiva, de simpatía hacia la Naturaleza entera, de dolores y pasiones. El propio Eneas es un héroe religioso y humano con una profunda tragedia interior: tiene que obedecer a los dioses y por eso abandona contra su voluntad a Dido.

- Los poemas homéricos sirvieron de base a Virgilio desde el punto de vista formal, pero en el aspecto **ideológico y religioso** el poeta imprime a su obra un cuño netamente romano.

La Eneida comprende doce libros, en los que se cuentan las penalidades por las que tiene que pasar su héroe, Eneas, para cumplir la misión que el destino le ha encomendado como representante idealizado de un pueblo, misión que no es otra que refundar Troya. Los seis primeros libros constituyen una especie de *Odisea*, pues narran las peripecias de Eneas, desde su huida de Troya hasta su arribada a Italia, mientras que los seis restantes son una especie de *Ilíada* ya que relatan las guerras de Eneas en suelo itálico para conseguir establecer allí la raza troyana.

5. Poetas épicos posteriores a Virgilio

Aunque oscurecidos por la fama de Virgilio, su modelo, otros autores épicos latinos merecen ser destacados:

Lucano (39 - 65 d. C.), que era sobrino de Séneca. Cordobés de nacimiento, se educó en Roma. Escribió una epopeya, *La Farsalia*, en la que relata la guerra civil entre César y Pompeyo. Su obra representa la vuelta a la epopeya romana primitiva, ya que sustituyó el tema mítico y lejano por otro patriótico y casi contemporáneo, sin que los dioses intervengan en la acción.

Silio Itálico, a finales del siglo I d.C. escribió la epopeya *Punica*, cuyo tema es la segunda Guerra Púnica. Como en los *Annales* de Ennio, en *Punica* se presentaba la contienda de manera idealizada para mostrar las antiguas virtudes de los romanos, pero el modelo estilístico es Virgilio.

Estacio, también a finales del siglo I d.C., escribió una epopeya *Thebais*, de tema mitológico.