La épica

Asignación no. 3:

1. ¿Qué es la épica?

* Un poema épico es un poema narrativo extenso, en estilo majestuoso, que cuenta las aventuras y proezas de un héroe sobrehumano (o de varios héroes) comprometido en una búsqueda peligrosa o en algún empeño serio. El héroe se distingue de los demás hombres por su fuerza y coraje, sólo lo domina su sentido del honor.
* El tema central de la épica se ciñe al mito, la leyenda, la historia y el cuento popular. Es habitual situarlo en una edad heroica del pasado, incorporarlo a la propia historia antigua y expresar su valor. Las batallas y los viajes arriesgados desempeñan un papel importante, así como los dioses, lo sobrenatural y lo mágico; las escenas se sitúan a menudo en el infierno (Hades) o en el cielo (Olimpo).
* De acuerdo a su importancia y a la extensión la épica se clasifica en: epopeya, poema épico menor, poema épico e himno épico.

2. Origen y evolución.

* La poesía épica del tipo de la Ilíada y de la Odisea de Homero es la primera forma que conservamos de la literatura griega; los orígenes de esos poemas se han perdido, pero probablemente se remontan a los tiempos micénicos. Existía un corpus de sagas sobre las que el aedo podía atraer la atención del público. Lo que recitaba (o más bien cantaba con la lira) sería un relato tomado de un corpus de mitos existentes, pero cuyo texto no se había fijado. En gran parte era una improvisación que se hacía para cada momento con la ayuda de elementos de frase estilizados o fórmulas, previamente memorizadas, desarrollados por una larga tradición de aedos.
* La relación entre el antiguo tipo oral de épica narrativa y los poemas homéricos como existen hoy día está poco clara, pero se piensa habitualmente que con la llegada de la escritura alfabética al mundo griego en la segunda mitad del siglo VIII a.C. los poemas homéricos se fijaron por escrito de un modo similar al que presentan hoy día y quizá lo hizo un bardo llamado Homero.
* El Ciclo épico es el nombre que se da a una colección de poemas épicos (excluyendo la Ilíada y la Odisea), de los que sólo subsisten 120 versos, escritos por varios poetas de los siglos VII y VI a.C. Pudieron disponerlos así con el fin de elaborar una narración cronológica que se extendiera desde el principio del mundo hasta la edad heroica. Se conocían bien en los siglos V y IV a.C., pero posteriormente se leían menos (conocemos el contenido de los mismos gracias a Proclo).
* Había un ciclo troyano que completaba la historia de la Guerra de Troya. Los poemas épicos que lo integraban eran: Cipria, Aethiopis, la Pequeña Ilíada, Iliupersis, Nostoi y la Telegonía.
* Había también un ciclo tebano, narración de las leyendas de Tebas, que incluía la Tebaida.
* Todo esto formaba el repertorio del que los poetas griegos dramáticos y líricos sacaron el argumento para muchas de sus obras.
* A finales del siglo V a.C. la épica griega había perdido su espontaneidad y se estaba haciendo alusiva e incluso pedante. En el siglo III a.C. el poeta helenístico Apolonio de Rodas escribió en 4 libros las Argonáuticas; en el siglo IV d. C. Quinto de Esmirna escribió Posthomérica en 14 libros para llenar el vacío entre los acontecimientos de la Ilíada y de la Odisea, y en el siglo V d.C. Nonno escribió las Dionisíacas en 48 libros.
* La épica se introdujo en Roma en el siglo III a.C. con la versión latina de la Odisea de Homero que tradujo a versos saturnios Livio Andrónico. A través de los fragmentos que quedan parece que era más una adaptación que una traducción de Homero, pero se convirtió en una obra famosa e influyente.
* Nevio a fines del siglo II a.C. intentó crear una obra completamente original mediante una composición en versos saturnios sobre las Guerras Púnicas que se consideraba, con razón, su obra más importante.
* Los Anales de Ennio son un poema épico en 18 libros sobre la historia de Roma. En este trabajo se utilizó por primera vez en la literatura latina el hexámetro dactílico.
* El mayor poema épico latino fue la Eneida de Virgilio, influida no sólo por la épica griega de Homero sino también por Ennio y por otros poetas latinos que escribían en hexámetros.
* En la edad de plata de la literatura latina la épica se hizo más retórica y parece ser escrita para ser declamada. La mejor obra épica de esa época fue el Bellum civile de Lucano (a veces titulado la Farsalia).
* Otros poetas épicos del imperio cuyos trabajos sobreviven en parte fueron: Silio Itálico, Valerio Flaco, Estacio y Claudiano.
* Entre los poetas cuyos trabajos se han perdido estaban Cornelio Severo (ensalzado por Ovidio y Quintiliano), que escribió poemas históricos, y Albinovano Pedo, autor de una Teseida y un poema sobre las campañas de Germánico.

3. Características.

* Pueden basarse en hechos verdaderos.
* La narración se realiza en pasado.
* El narrador puede aparecer en la obra o no. No está siempre presente.
* La forma que se utiliza preferentemente en la obra literaria épica o narrativa, es la prosa o el verso largo.
* Tiende a incluir los demás géneros (lírico, dramático, didáctico), razón por la cual suele ser de mayor extensión.
* Puede ser de dos formas: directa e indirecta.
* También puede ser de carácter ideológico.
* Mezcla lo real con lo fantástico.
* Magnificación de la figura del héroe, a través de las hazañas que realiza.

4. Autores destacados.

* Homero (siglo VII a.C.): Se le adjudica ser el padre de épica griega. Sus obras, la Ilíada y la Odisea, son referentes mundiales de ese género.
* Publio Virgilio Morón (70-19 a.C.): Fue el hombre al que Octavio Augusto, el primer emperador romano, confirió el honor de llevar a la gloria de las letras al pueblo de los latinos, sabinos y etruscos. Virgilio asumió la responsabilidad con gran entereza y elaboró la Eneida, la magna obra que narra las aventuras de Eneas, el héroe troyano.
* Dante Alighieri (1265-1321): Gran escritor italiano cuyo poema épico la Divina comedia representó la transición entre el Medievo y el Renacimiento, en lo que a pensamiento y concepción del mundo se refiere.
* Anacreonte (572-488 a.C.): Poeta lírico griego. Se hizo conocido por sus sátiras y poemas breves, que han proporcionado el nombre de "anacreónticas" a los tipos similares de poesía. Sólo se han conservado unos pocos fragmentos de su obra.
* Apolonio de Rodas (295-230 a.C.): Escribió poemas extensos en el estilo directo de Homero. Su obra épica, el poema Las argonáuticas, basado en la leyenda de los Argonautas, es la obra más significativa de Apolonio y la única existente.
* Esquilo (525-456 a.C.), dramaturgo griego nacido en Eleusis, cerca de Atenas, fue el primero de los grandes trágicos de esta ciudad. En cuanto predecesor de Sófocles y de Eurípides, es el fundador de la tragedia griega.

5. Resumen de *La Ilíada* de Homero.

* La Ilíada es una epopeya griega, que cuenta las vivencias, hazañas y conquistas de un gran héroe. Está escrita en hexámetros dactílicos y tiene alrededor de 15.693 versos, los cuales se dividen a su vez en 24 cantos.
* El argumento gira alrededor de la furia de Aquiles durante el último año de guerra entre Grecia y Troya, también conocida como Ilión, de ahí el nombre de la obra.
* La Ilíada de Homero comienza en el décimo y último año de la guerra de Troya, pero incorpora imágenes previas y posteriores de las violentas batallas entre los griegos y los troyanos, en las que también se involucraron los dioses.
* Agamenón, el líder de los griegos, hace montar en cólera a Aquiles, el más feroz de los guerreros griegos, al arrebatarle su justo botín. Airado, Aquiles se retira de la lucha llevándose consigo a sus seguidores. Este hecho es el primero de una larga cadena de sucesos cuyo final es la caída de la ciudad de Troya.
* Aquiles, ofendido, se sienta a orillas del mar y llama a su madre, **Tetis**. La diosa del mar le promete intervenir por él ante el padre de los dioses, **Zeus**. Tetis se arroja a los pies de Zeus y lo adula mientras pide ayuda para su hijo. Zeus accede: mientras los griegos no ofrezcan una satisfacción por la ofensa a Aquiles, los troyanos saldrán siempre victoriosos.
* El príncipe troyano Héctor encabeza un ataque contra la flota griega, varada en la playa, y los griegos, dirigidos incompetentemente por Agamenón, están a punto de ser destruidos por completo. Aquiles se niega a volver a la lucha, pero envía a su mejor amigo, Patroclo, a luchar en su lugar. Héctor mata a Patroclo y Aquiles, atormentado por la rabia y la pena, se lanza a buscar a Héctor para matarlo. Héctor, aunque es sabedor de que no puede vencer a Aquiles, decide luchar contra él de todas formas y resulta muerto. Aquiles, entonces, deshonra el cuerpo de Héctor arrastrándolo con su carro en torno a la ciudad. Todos estos acontecimientos ocurren en **el lapso de dos días de lucha separados por dos días de tregua,** y **ocupan los primeros 22 libros de la** Ilíada.
* Para terminar, en los dos últimos cantos, el XXIII y el XXIV, para ser exactos, los aqueos celebran un funeral en honor a Patroclo. Durante el acto, el difunto se aparece a su amigo Aquiles y le pide que entierre su cuerpo para poder descansar en la tierra de los muertos.
* Luego de eso, Príamo se dirige al campamento de Aquiles y le pide que devuelva el cuerpo de Héctor a los troyanos. Entonces, ambos se lamentan por sus respectivas pérdidas y, finalmente, Aquiles entrega el cuerpo de Héctor. Asimismo, acepta una tregua de once días para celebrar el funeral de Héctor, después de la cual aqueos y troyanos volverían a pelear. Finalmente, el cuerpo de Héctor llega a Troya, donde se celebra un funeral en su honor.
* En la Ilíada aparecen infinidad personajes carentes de profundidad psicológica, en medio de una acción que transcurre sin descanso, donde prima la descripción y abundan las enumeraciones y reiteraciones.
* Los personajes de esta epopeya podrían clasificarse en tres grupos: aqueos, troyanos y dioses. Por mencionar algunos, entre los aqueos están Aquiles, Agamenón, Patroclo y Menelao, y de su lado están los dioses Atenea, Hera, Poseidón, Hermes, etc. Entre los troyanos, están Héctor, Paris, Príamo y Andrómaca, y los dioses que los apoyaban eran Afrodita, Ares, Apolo, Artemisa, etc.