

La épica latina

Orígenes y características de la épica latina

La palabra épica procede del término griego epos, palabra narrada, narración, en oposición a logos, palabra razonada, o mitos, palabra fabulada. La poesía épica es, pues, la narración de las hazañas de héroes legendarios o históricos que encarnan los valores y las virtudes de un pueblo y reflejan su pensamiento y costumbres.

La literatura occidental nace en Grecia en el siglo VIII a.C. con los poemas épicos la *Iliada* y la *Odisea*. Pertenecen a la llamada épica primitiva o heroica, con un fondo histórico real, dirigidos a una audiencia popular y con rasgos de una larga tradición oral –poesía cantada y posteriormente recitada antes de que se fijara por escrito–.

En Roma, las primeras obras pertenecientes a este género literario datan del siglo III a.C. A diferencia de la épica griega, la latina no muestra los rasgos de una tradición oral. Es el producto meditado y muy elaborado de un autor individual, dirigido a un público más refinado. La épica latina es una épica culta.

El origen y desarrollo de la poesía épica en Roma viene determinado por elementos propiamente latinos y por la influencia griega que poco a poco impregnó la vida y las costumbres del pueblo romano.

- Antecedentes latinos:
 - ◆ Las manifestaciones preliterarias de carácter oral que presidían los acontecimientos más importantes de la vida social: fiestas, banquetes (los carmina convivalia), funerales (las neniae) y victorias militares (los carmina triumphalia).
 - ◆ Las inscripciones epigráficas, los elogios, que ensalzaban las empresas bélicas y las virtudes del difunto.
 - ◆ Los acontecimientos históricos recogidos por los primeros escritores en prosa, los analistas, que glorificaban el pasado del pueblo romano.
- Influencia griega. Primero a través de los etruscos, después por el contacto directo que se produjo después de la conquista de la Magna Grecia:
 - ◆ La *Iliada* y la *Odisea*. Sus huellas son patentes en la épica latina: el empleo de epítetos y fórmulas, el uso de símiles y la utilización del hexámetro dactílico.
 - ◆ La poesía alejandrina propia de la Grecia helenística (siglo III a.C) de lenguaje erudito y estilo muy elaborado, y el extenso poema épico de Apolonio de Rodas las *Argonáuticas*.

Señalemos las características de la épica latina:

- Poesía culta y elevada en la que todos los elementos compositivos y de técnica literaria están al servicio de un discurso solemne. Pensada para un público refinado.
- Uso de formas arcaizantes, neologismos y elementos retóricos.
- Utilización de epítetos, fórmulas y símiles, al estilo de sus modelos griegos.
- Empleo del hexámetro dactílico como metro único. Será considerado en toda la historia de la literatura latina el verso heroico por excelencia.
- Los hechos narrados pueden ser reales o ficticios, referidos a un pasado legendario o a un presente histórico.
- Los temas tratados son la exaltación de la historia romana y de los héroes nacionales.
- Invocación a las musas al comienzo del poema e intervención de los dioses que alteran el desarrollo de los acontecimientos.
- Respecto a su estructura externa, suele presentar divisiones en capítulos o cantos.

La épica latina se divide en los tres períodos que trataremos a continuación.

Época arcaica

- **Livio Andrónico** (segunda mitad del siglo III a.C.). Es posible que este autor fuera un griego hecho prisionero en la toma de Tarento. Según parece, se dedicó a la enseñanza. Después de alcanzar la libertad, su actividad literaria fue intensa y cultivó diversos géneros literarios. Posiblemente su labor docente le llevó a crear una versión, en lengua latina, de la Odisea escrita en saturnios, el verso romano por excelencia. Esta obra ejerció tal influencia que fue utilizada en las escuelas. Así se dieron a conocer los poemas de Homero en Roma.
- **Nevio** (finales del siglo III a.C.) fue el primer poeta que escribió una auténtica epopeya nacional: *Bellum punicum*. Narra en versos saturnios parte de los acontecimientos de la primera Guerra Púnica (264-241 a.C.), en la que él mismo había participado. Pero vuelve a un pasado remoto y legendario al relatar el período desde la huída de Eneas de Troya hasta la fundación de Roma.
- **Ennio** (siglo II a.C.). Su poema *Annales* es considerado como la epopeya nacional romana hasta la aparición de la *Eneida*. Su obra abarca desde el saqueo de Troya hasta la primera mitad del siglo II a.C. Sólo se conservan algunos fragmentos de los dieciocho libros de que constaba. Con Ennio la épica latina se consolida definitivamente. Fue el primero en utilizar el hexámetro griego; así estableció las normas rítmicas que imponía el uso de este verso en la lengua latina. Los dioses intervienen directamente en los acontecimientos, igual que en sus antecesores y en los poetas épicos posteriores a excepción de Lucano.

Época clásica o augústea: Virgilio y Ovidio

- **Publio Virgilio Marón** (70 a.C.– 19 a.C.)

Nació en Andes, aldea de la entonces Galia Cisalpina muy próxima a Mantua. Inició su educación en Cremona y en Mediolanum (Milán). Pronto se trasladó a Roma para perfeccionar sus estudios de retórica y ejercer la abogacía, pero tímido, introvertido y de salud enfermiza, tras un fracaso en la tribuna de oradores, decidió dedicarse a la filosofía y a la poesía. Es probable que regresara a su tierra cuando estalló la Guerra Civil entre César y Pompeyo (49 a.C.); allí empezó a escribir las *Bucólicas*, églogas de tema pastoril con las que obtuvo un gran éxito. En el año 44 a.C. perdió sus posesiones, confiscadas y entregadas a soldados veteranos. De nuevo en Roma, no consiguió la devolución de sus tierras, pero conoció a Octavio y a Mecenas con los que trabó una gran amistad. Entre los años 37 y 29 a.C., alentado por Mecenas, escribió las *Geórgicas* en su villa de Nápoles. El propio Augusto instó a Virgilio a escribir la *Eneida*. En el año 19 a.C. viajó a Atenas para recorrer los lugares descritos en la primera parte del poema. Allí coincidió con Augusto y decidió regresar con él a Roma. Pero antes de llegar a Italia enfermó y murió en el puerto de Brundisium (Brindisi) el 21 de septiembre. Fue enterrado en Nápoles, en una tumba con el epitafio que escribió:

Mantua me genuit; Calabri rapuere; tenet nunc

Parthenope: cecini pascua rura duces.

Mantua me engendró, los calabreses me arrebataron; ahora me acoge

Parténope (Nápoles): he cantado los pastos, los campos y a los caudillos.

LA ENEIDA

Aunque Virgilio había pedido a Augusto destruir el poema, aun inacabado, éste hizo publicarlo. La *Eneida* es la obra cumbre de la épica romana. Narra la huida de Eneas de Troya y sus avatares hasta llegar al Lacio, donde tiene que luchar con distintos enemigos para establecer la nueva Troya, según el mandato de los dioses, y así preparar la fundación de Roma. Con la elección de esta leyenda se relaciona a Roma con la cultura griega, se justifica el origen divino de la ciudad y de la familia Julia, a la que pertenece Augusto, considerándola como descendiente de Julo, el hijo de Eneas, hijo a su vez de la diosa Venus.

- Estructura y fuentes de la *Eneida*.

El poema consta de doce libros con una estructura simétrica: los seis primeros, inspirados en la Odisea de Homero, cuentan los viajes de Eneas hasta llegar al territorio itálico; en los seis últimos libros, inspirados en la Ilíada, se narran los enfrentamientos con los pueblos itálicos que se producen en el Lacio.

El hecho de haber vivido su juventud entre guerras hace que el poeta considere la guerra como un grave mal del mundo. Eneas, el principal personaje del poema, es un desterrado que ha tenido que abandonar su patria por culpa de la guerra y que, sólo bajo sufrimientos y trabajos, fundará una nueva patria. Pero, al mismo tiempo, la guerra puede ser enfocada como una acción justiciera en manos de Roma, que ha sido destinada a dar al mundo una forma nueva de poder, nacida de la sumisión de todos los pueblos a través de una guerra al servicio de la justicia, es decir, el imperio del que Augusto es el fundador.

Por tanto, Eneas es un héroe subordinado a su misión histórica de ser “antepasado de Roma” que se le ha encargado bajo un aspecto religioso. A diferencia de los héroes de la épica griega, que viven el presente libres de censura o de alabanza, Eneas es un héroe programado, que necesita justificar sus acciones. Virgilio trata de reproducir en Roma la epopeya homérica, pero no tiene una tradición oral como la de Homero; así pues, tiene que recoger todas las leyendas griegas sobre la fundación de Roma, sacar de la nada muchedumbres de guerreros y personajes secundarios, crear un nuevo Olimpo de dioses, rebuscar en las tradiciones itálicas locales y crear un sistema de fórmulas épicas repetitivas que ocuparan partes determinadas del hexámetro.

Virgilio se inspira en Homero, pero está muy alejado de la épica oral primitiva; así se demuestra en la caracterización psicológica de sus personajes que son profundamente humanos, sufren y dudan cuando tienen que afrontar su destino y el mandato de los dioses. Se aprecian también diferencias entre los dos poetas en el lenguaje formulario, característico de la épica, menos frecuente y más humano en Virgilio que las fórmulas que califican a los héroes homéricos. Las descripciones dramáticas, como la destrucción de Troya, el suicidio de Dido al verse abandonada por Eneas, reflejan la sensibilidad de Virgilio. Virgilio tuvo también como modelos a los poetas Nevio y Ennio, autores que trataron por primera vez en sus obras los tiempos legendarios de Roma.

- Principales personajes de la Eneida.

<ul style="list-style-type: none">▶ Eneas: hijo de Anquises y de la diosa Venus, lidera a los troyanos que huyen de Troya a Italia para fundar una nueva ciudad por mandato de los dioses. Es un hombre piadoso, pius, que hace gala de su piedad, pietas, la virtud que debe regir al ser humano en la relación con los dioses, la patria y la familia.▶ Anquises: anciano padre de Eneas, a quien el héroe acompaña hasta Sicilia, donde Anquises muere. Eneas lo visita en el reino de los muertos. Anquises revela a su hijo el asentamiento de los troyanos en Italia y la futura gloria del linaje romano.▶ Creúsa: esposa de Eneas, desaparece cuando el grupo de troyanos al mando de Eneas abandona la ciudad.▶ Ascanio o Iulo: hijo de Eneas, preservará el linaje troyano en tierras italianas. Los personajes de la familia Julia (César, Octavio, etc.) serán sus descendientes.▶ Dido: reina de Cartago, al conocer a Eneas siente una gran pasión propiciada por la diosa Venus.▶ Turno: rival de Eneas y general de los rútuos. Aparece en la segunda parte del poema. Prometido de Lavinia, muere en un sangriento enfrentamiento.▶ Latino: rey del pueblo latino. Ofrece la mano de su hija Lavinia a Eneas, a pesar de su compromiso anterior con Turno.▶ Lavinia: hija del rey Latino, entregada a Eneas como esposa por una premonición de su padre.▶ Camila: amazona italiana, reina de los volscos, aliados de los rútuos. Muere en el combate.▶ Niso, Euríalo y Palante: luchan al lado de Eneas y mueren muy jóvenes, lo que da lugar a episodios de gran dramatismo en la obra.▶ Evandro: anciano rey de Arcadia, asentado en Italia, en el Palatino. Bondadoso y hospitalario con Eneas, le presta tropas a éste para combatir a los rútuos al mando de su hijo Palante, que muere en el combate.▶ Los dioses Júpiter, Juno, Venus, etc., desempeñan un papel determinante en las acciones de los hombres. Venus hace de mediadora entre Júpiter y Eneas. Su presencia y sus designios son constantes en la obra.

- Resumen de los libros de la Eneida.

- ▶ Libro I. Los troyanos son arrojados a las costas africanas por una tormenta enviada por la rencorosa diosa Juno. Allí son acogidos por Dido, reina de Cartago.
- ▶ Libro II. Eneas, a petición de Dido, relata los terribles acontecimientos de la destrucción de Troya por parte de los griegos y su posterior huida en compañía de su padre Anquises y su hijo Ascanio.
- ▶ Libro III. Prosigue el relato de Eneas contando su vagar por todo el Mediterráneo durante siete años en busca de una nueva patria.
- ▶ Libro IV. Se narran los desgraciados amores de Eneas y Dido y el trágico suicidio de ésta al ser abandonada por el héroe troyano.
- ▶ Libro V. Se describen los juegos fúnebres en honor de Anquises, padre de Eneas, muerto en Sicilia.
- ▶ Libro VI. Descenso de Eneas al Hades para encontrarse con su padre. Anquises le muestra la importante misión que el destino le tiene encomendada: la fundación de Roma y su Imperio.
- ▶ Libro VII. Comienza la segunda parte de la obra. Tras llegar al Lacio, Eneas y sus compañeros inician las luchas contra los latinos, instigados de nuevo por la diosa Juno.
- ▶ Libro VIII. Eneas visita la futura sede de Roma, donde se encuentra con el rey Evandro, que le ofrece apoyo y hombres. Venus, madre de Eneas, encarga a Vulcano unas armas maravillosas, entre las que se encuentra el escudo decorado con la victoria de Augusto en Accio.
- ▶ Libro IX. Turno asalta el campamento troyano y pierden la vida heroicamente los jóvenes amigos Euríalo y Niso.
- ▶ Libro X. Eneas entra en la batalla y pierde la vida Palante, el hijo de Evandro, y otros guerreros famosos.
- ▶ Libro XI. Se celebran los funerales en honor de Palante. Muere valerosamente la heroína Camila.
- ▶ Libro XII. Se enfrentan en duelo singular Turno, caudillo de los latinos, y Eneas. Termina la guerra con la muerte de Turno.

- La influencia de Virgilio

Virgilio tuvo un gran éxito entre sus contemporáneos y su influencia ha pervivido hasta nuestros días tanto en la literatura como en las demás manifestaciones artísticas. Veamos algunos ejemplos:

En la literatura latina, autores como Tito Livio, Lucano o Tácito admiraban la elegancia de su estilo y su lenguaje. En la literatura de la Baja Edad Media, Virgilio fue imitado por Dante en la Divina Comedia y aparece en esta obra acompañando al propio Dante para que le guíe en su recorrido por el Infierno y por el Purgatorio, donde se despiden. A Virgilio no le es posible entrar en el paraíso por su condición de pagano. En el Renacimiento, Petrarca y su admiración por el estilo virgiliano hicieron que Virgilio fuera un referente constante en el humanismo de esta época.

En 1618 el escultor Bernini plasmó uno de los pasajes más emotivos de la Eneida, la salida de Eneas de Troya con su padre y su hijo, en su obra Eneas, Anquises y Ascanio, que se conserva en la Villa Borghese en Roma. El músico inglés del Barroco Purcell, en 1682, compuso la ópera Dido y Eneas recreando así la historia de amor de dos personajes de la Eneida.

Y aún hoy nos sigue emocionando la lectura de los versos de Virgilio, como les ocurrió a Augusto y a su familia, según describe Suetonio, cuando escucharon los fragmentos de la Eneida que el poeta les leyó.

● **Publio Ovidio Nasón** (43 a.C. – 17 d.C.)

Este prolijo autor de la época de Augusto escribe una obra épica, las Metamorfosis, que también puede considerarse perteneciente al género de la poesía didáctica. Es un extenso poema mitológico escrito en hexámetros y secuenciado en quince libros, en los que narra los cambios de forma, o metamorfosis, de dioses, personajes mitológicos y héroes en vegetales, animales o constelaciones. Pretende seguir un orden cronológico desde las cuatro edades del mundo, los orígenes de la humanidad, hasta el asesinato de César, divinizado y convertido en constelación. Faetón, Apolo y Dafne, Narciso, Píramo y Tisbe, Jasón y Medea, Teseo y el Minotauro, Orfeo, Dédalo e Ícaro, Polifemo y Galatea son algunos ejemplos de los 250 mitos y leyendas narrados en la obra, de enorme transcendencia en el arte y la literatura posteriores.

La épica posterior a Virgilio

- **Lucano** (38 d.C.– 65 d.C.)

Sobrino del filósofo Séneca, era cordobés como él y fue también víctima de Nerón. Acusado de participar en una conjura para asesinar a este emperador, el poeta fue obligado a cortarse las venas después de un banquete. Tenía veintiséis años.

De su obra sólo se ha conservado un poema épico, la Farsalia (Pharsalia), en el que se relata la guerra civil entre César y Pompeyo, causante según el autor de la situación insostenible de la Roma de Nerón. Representa un retorno a la epopeya romana primitiva, de tema puramente patriótico, ya que sustituye el tema mítico y lejano por otro histórico, casi contemporáneo. Pretendía, sin duda, continuar el poema hasta la muerte de César o hasta la victoria de sus partidarios en Filipos, pero su muerte prematura se lo impidió.

En los seis primeros libros refleja la Roma de su tiempo y pasa revista a las fuerzas de ambos bandos, presentando a los principales jefes y relatando las operaciones militares que precedieron a la batalla de Farsalia, que describe en el libro VII. En los tres libros finales expone las consecuencias de la victoria de César: el asesinato de Pompeyo, los éxitos tardíos de Catón y el triunfo de César.

El poema, dotado de un racionalismo científico, a diferencia de la Eneida, excluye la intervención de los dioses en la contienda. También los presagios, los prodigios y la adivinación han perdido su carácter sobrenatural, con lo que se despoja a la epopeya de su carácter legendario y mitológico. A falta de tales elementos poéticos, Lucano echa mano de los atractivos políticos, glorificando la libertad y la austeridad republicanas y desmitificando a César, a quien presenta como a un déspota. En cambio, Pompeyo y Catón, sus rivales, aparecen como mártires de la libertad perdida, especialmente Catón, que está considerado como un personaje sobrehumano, símbolo de las antiguas virtudes romanas y del estoicismo militante que practicaba Lucano.

Tiene sentido de la historia, se documenta bien y traza un admirable cuadro de las causas sociales y morales que provocaron la contienda. Realmente es un historiador en verso. Tenía una profunda formación retórica, de ahí que la ornamentación retórica impregne el poema entero. Ya Quintiliano decía que Lucano era un modelo más para los oradores que para los poetas. Plasma Lucano sus conocimientos retóricos en su inclinación hacia lo patético, lo trágico, lo misterioso y lo macabro. Pero, no cabe dudar de su genio poético. Sus pretendidos defectos se explican por lo temprano de su muerte. Son características de su estilo las comparaciones grandiosas, las paradojas expresivas y la originalidad en el uso del epíteto.

- A finales del siglo I d.C., la llegada de los Antoninos después de la dinastía Flavia supuso un resurgir de la libertad de expresión y del espíritu de la Roma clásica. En esta época, en la que se pretende volver a los clásicos, especialmente a Virgilio, destacan tres autores: **Silio Itálico**, que escribe el poema épico Púnica, en el que relata la segunda Guerra Púnica; **Valerio Flaco**, con su obra de tema mitológico Argonáutica; y **Papinio Estacio**, que compone los poemas épicos Tebaida y Aquileida. En el Bajo Imperio, siglo IV d.C., volvemos a encontrar poemas épicos de tema histórico y de tema legendario: **Claudiano** escribió De raptu Proserpinae (El rapto de Proserpina) y De Bello Gothico (La guerra de los godos).