

1.- CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO. ORÍGENES E INFLUENCIAS

Se entiende por épica aquellas manifestaciones literarias en verso, de carácter narrativo, que cuentan con un lenguaje solemne y majestuoso las hazañas legendarias de héroes o los orígenes míticos de un pueblo. La épica escrita surge habitualmente vinculada a una tradición oral previa: son composiciones que se transmiten oralmente, generalmente con acompañamiento musical y que no tienen ni un único autor ni un texto fijo. A este modelo pertenecen las dos grandes epopeyas de la India -el *Ramayana* y el *Mahabharata*- y los poemas homéricos, la *Iliada* y la *Odisea*.

Posteriormente, la enorme influencia que ejerce en toda la civilización occidental la cultura griega hace que, a partir de la *Iliada* y la *Odisea*, la épica se convierta en un género literario con características bien definidas. Surge de esta forma el poema épico o épica culta, producto ya de la voluntad de su autor que escoge el tema y utiliza conscientemente los recursos estilísticos a su alcance.

A este último tipo de poesía pertenecen todas las obras de carácter épico de la literatura latina.

En el origen y desarrollo del género épico en Roma podemos observar tres características fundamentales:

- Influencia de Homero.
- Utilización de la historia nacional como argumento épico.
- Influencia de la poesía griega alejandrina de Teócrito o Calímaco.

El gran monumento de la épica latina es sin duda alguna la *Eneida*, pero Virgilio no fue el primero en escribir un poema épico en latín. Estos son los antecedentes:

Livio Andronico

Hay muchas dudas sobre su biografía pero parece que fue un esclavo de origen griego nacido en Tarento en el s. III a.C. Tradujo, o más bien realizó una versión libre de la *Odisea* en versos saturnios (verso tradicional romano). Esta obra, de la que solo conservamos unos 45 versos) dio a conocer los poemas de Homero en Roma, fue utilizada en las escuelas y ejerció una enorme influencia en la épica y en literatura posterior latina en general.

Nevio

(275-204). Contemporáneo de Andronico. Escribe un poema titulado *Bellum Punicum* dividido en 7 libros y escrito en versos saturnios también. Supone una revolución temática frente a Andronico porque introduce como argumento un suceso de la historia de Roma: la primera guerra púnica (264-241), en la que el mismo había participado.

De esta obra se conservan solo unos 70 versos. La obra mezcla muy bien las características del género que vimos arriba. Empieza la obra hablando de la conquista de Agrigento, donde hay un templo de Zeus que tiene en un frontón la descripción de la caída de Troya. Con esta excusa, en los libros II y III hace un excursus en el que desarrolla una tradición ya bastante implantada en Roma en esa época: los romanos tienen su origen en los troyanos, Eneas huye de Troya tras su conquista junto con su padre Anquises y acaba fundando Roma. En el libro IV vuelve al argumento central de la guerra púnica.

Así que Nevio supone la unión entre la tradición de la épica y la leyenda griega y la incorporación al género de la historia de Roma. Incluso el estilo de sus versos es distinto cuando habla de uno u otro tema: una lengua más rica y adornada cuando habla de las leyendas, y otra más seca, más parecida a la de los anales, cuando habla de la historia de Roma.

Ennio

(239-169) Nació cerca de Tarento y de Brindisi, importantes ciudades de la Magna Grecia. Decía de sí mismo que tenía el corazón dividido en tres porque hablaba griego, osco y latín. Pronto se fue a vivir a Roma y estuvo siempre muy bien relacionado con la élite romana y los círculos literarios.

Escribió obras de tipo variado pero la que le hizo famoso fue su poema épico *Annales*, escrito en hexámetros dactílicos, como Homero, que fue considerada como la epopeya nacional romana hasta la aparición de la *Eneida*.

Se trataba de una obra en 18 libros sobre la historia de Roma desde los orígenes troyanos hasta el año 171. Se conservan unos 600 hexámetros. La obra está agrupada en bloques de tres libros de los que el primer bloque habla de la caída de Troya y la monarquía; los siguientes de la República hasta Pirro; los siguientes de las guerras púnicas, especialmente de la segunda ya que la primera la había contado Nevio en su obra, y así hasta el 171 donde acaba.

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 latín adaptado a ese verso. Por otro lado, toda la obra de Ennio contiene un sentimiento típicamente romano: un gran amor y admiración por Roma y por las hazañas de sus héroes.

Fue un autor estimadísimo en su tiempo y siglos después aún se leía su obra.

2.- VIRGILIO

2.1.- Datos biográficos.

Publio Virgilio Marón constituye una de las cimas de la literatura latina, y es uno de los autores clásicos que ejerció en la literatura posterior una influencia más duradera y permanente. Junto con Horacio y Ovidio personifica la edad de oro que para la poesía fue la época de Augusto.

Nació en una aldea cercana a Padua en el año 70 a. de J.C. y perteneció a una familia de clase media. Igual que ocurre con Livio, Horacio, Ovidio y tantos otros autores latinos importantes, Virgilio no era romano sino italiano, de la Galia Cisalpina, y, por elección propia, pasó gran parte de su vida en la ribera del golfo de Nápoles. Fue educado en Cremona y Mediolanum (Milán), estudiando con posterioridad filosofía y retórica en Roma. Murió en Brindisi, el 19 a. de J.C., al regreso de un viaje a Grecia que había realizado para conocer "in situ" los lugares en los que se desarrollaba la *Eneida*. Fue llevado a Nápoles y enterrado en las afueras de esta ciudad.

Vivió una época de profunda crisis en el mundo romano (triunviratos, guerra civil, asesinato de César...) y asistió a los cambios que supuso el gobierno de Augusto, de quién era un ferviente admirador. Aunque era en su origen una persona de clase media procedente el campo, sin embargo estuvo muy pronto muy bien relacionado con los grupos cercanos a Augusto y con el propio emperador.

Perteneció al círculo de Mecenas, gran amigo de Augusto y protector de artistas que colaboró con él en el intento de renovación de las costumbres y tradiciones romanas antiguas. Virgilio, profundamente identificado con los proyectos de Augusto, es el máximo representante de una poesía al servicio de los valores tradicionales de patriotismo y religiosidad que propugnaba el emperador.

Aunque Virgilio es conocido gracias a la *Eneida*, ésta es su última obra. En su juventud formó parte del grupo de poetas conocidos como neotéricos y publicó una serie de poemas de gusto alejandrino recogidos en un libro titulado *Appendix Vergiliana*. Entre los años 42 y el 39 a. de C. escribe las *Bucólicas*, diez composiciones de tema pastoril. Desde el 36 al 29 a. de C. Trabajó en las *Geórgicas*. Con este poema pretende apoyar la política de Augusto tendente a restablecer, una vez acabadas las guerras civiles, los modos de vida vinculados a la labor agrícola y a la vida campesina; su intención es proponer como ideal la vida en armonía con la naturaleza, que proporciona paz y satisfacción, aunque no esté exenta de dureza.

Virgilio fue un poeta admirado y reconocido ya en vida; son muchas las anécdotas sobre las manifestaciones espontáneas de cariño y reconocimiento que provocaba su presencia en lugares públicos; gozó de un reconocimiento importante en todas las épocas posteriores, y, como se ha dicho ya, es uno de los autores más influyentes en la literatura occidental. Su fama se basó en un primer momento en su carácter de poeta épico que había puesto de manifiesto la grandeza de Roma, pero su enorme importancia y su influencia posterior se debe a la perfección técnica de sus versos así como a su profunda humanidad y amor a la naturaleza.

2.2.- *Eneida*

Tema y Estructura

Virgilio dedica los diez últimos años de su vida, del 29 al 19 a. de C.- a escribir la *Eneida*, un poema épico en hexámetros que iba a eclipsar todas las obras épicas precedentes que hemos comentado arriba y que iba a fijar las características del género para los escritores épicos posteriores.

En este poema se ensalza el origen y crecimiento del poder romano. Ciertamente por los años en que Virgilio comienza a escribir la *Eneida* se producen los hechos centrales que inician el principado de Augusto: Octavio regresa victorioso de Accio, la paz en el imperio es total y se le concede el título de "Príncipe" y de "Augusto".

Al parecer, el deseo de Mecenas y del círculo de intelectuales próximo a Augusto era que Virgilio escribiera un poema centrado en la figura del propio emperador. El logro de Virgilio fue prescindir de la glorificación personal y unir los destinos de Roma y de Augusto en la glorificación de los orígenes míticos de la ciudad. Para ello se sirve de la leyenda de Eneas, padre mítico de Roma y, al mismo tiempo, antepasado divino de Augusto.

El tema central del poema es, pues, la leyenda de Eneas, el héroe troyano que sobrevivió por mandato de los dioses a la destrucción de Troya y, tras un largo viaje, fundó un asentamiento en Italia. La intencionalidad política de la *Eneida* es evidente ya en la elección del tema. Escogiendo la leyenda de Eneas como fundador de Roma, Virgilio relacionaba ésta definitivamente con la cultura griega, (pero no haciendo a los romanos descendientes de los griegos, lo que no habría sido oportuno tratándose de un pueblo "sometido" y enemigo en un tiempo anterior, sino de los troyanos, civilización que ya no existía y que siendo gloriosa y legendaria, no tenía ninguna connotación negativa).

Por otra parte, se hacía descender "la gens Iulia", a la que Augusto pertenecía, de Iulo/Ascanio, el hijo de Eneas. De esta forma, como según la leyenda Eneas era hijo de la diosa Venus, se establecían unos orígenes divinos para el emperador. Virgilio presentaba así el régimen de Augusto como el heredero natural del glorioso pasado romano: Roma y Augusto quedaban de esta manera identificados de forma mucho más sutil y eficaz.

Como obra literaria la *Eneida* es una obra muy compleja.

Sin duda Virgilio se inspiró en los poemas homéricos, pero al mismo tiempo, se sirve del estilo y contenidos mitológicos de los "poetae novi" (neotéricos, de inspiración alejandrina), y a los temas y la tradición de la épica arcaica de Ennio y de Nevio, que habían ensalzado a los héroes de su historia nacional mezclando hechos históricos con aspectos legendarios.

Virgilio une en el poema el presente y el pasado, la historia y la leyenda con gran habilidad. Las hazañas de Augusto y los logros de su recién nacido Principado aparecen en el poema, pero no directamente como materia narrativa, sino en forma de disgresión: en el libro I, Jupiter pasa revista la historia de Roma hasta la época de Augusto; en el libro VI Anquises revela a Eneas el destino de Roma como dominadora y civilizadora de pueblos; por último, Virgilio aprovecha el recurso épico de la descripción de las armas, tomado directamente de Homero, para realizar una descripción de la historia de Roma que culmina con la batalla de Accio y el triunfo de Augusto.

La *Iliada* y la *Odisea* "dividen" el poema en dos partes: los seis primeros libros, en los que se narra la peregrinación de Eneas desde la destrucción de Troya hasta su llegada a Italia, siguen el modelo de la *Odisea*, en temas y en personajes; los otros seis, la lucha por la conquista de Italia, recuerdan a la *Iliada* de forma muy viva y con muchísimos paralelismos entre ambas obras. A la influencia homérica se debe también la presencia de los dioses y sus interferencias en la vida humana.

Por otra parte, junto a la maquinaria mitológica, tomada del mundo homérico y de los poetas alejandrinos, aparecen en el poema, tratadas con gran respeto, antiguas creencias y prácticas religiosas, que estaban profundamente arraigadas en la tradición romana. Es un poema que enaltece los sentimientos de piedad y religión, rasgos característicos de la antigua Roma y que Augusto intentaba impulsar. Eneas se nos presenta guiado paso a paso por la voluntad de los dioses en su tarea de establecer los "Penates" troyanos en Italia. Virgilio, aún reconociendo su deuda con Homero, supo imprimir a su obra un profundo sello de "romanidad".

El poema comienza cuando Eneas y sus compañeros llevan ya algunos años vagando en busca de la tierra donde, según el mandato de los dioses, han de fundar una nueva ciudad. Eneas, con los Penates de la destruida Troya, con su padre Anquises y su hijo Ascanio vaga, asistido por su madre Venus, durante mucho tiempo por el mar, cuando una tempestad los arroja a las costas de África. Allí se está levantando Cartago, la futura rival de Roma. Recibido hospitalariamente por la reina Dido, Eneas hace un relato de la destrucción de Troya y de los acontecimientos posteriores. Narra a continuación Virgilio los amores de Eneas y Dido, que se ven obstaculizados por Jupiter, quien recuerda a Eneas la misión encomendada. Eneas parte entonces y Dido se quita la vida. Estos episodios ocupan los primeros cuatro libros. La primera parte del poema termina con el descenso de Eneas al infierno, narrado en el libro VI. Es éste un libro de importante contenido ideológico (futuro de Roma) y filosófico (en él se exponen las ideas de Virgilio, tomadas del Neoplatonismo, acerca de la vida de ultratumba y de la reencarnación).

Los seis libros siguientes, de mayor contenido narrativo y tono épico, narran la llegada a Italia de Eneas y sus compañeros y sus luchas principalmente con los rútuos por el dominio de Italia. Destaca en estos libros

muy especialmente el combate final entre Turno y Eneas que termina con la victoria de este último y que recuerda constantemente el combate homérico entre Héctor y Aquiles.

Lengua y estilo de la Eneida

El estilo de la *Eneida* es nuevo; Virgilio varía el tono del poema según los momentos y alterna con gran naturalidad la solemnidad épica con el lirismo más puro y con momentos de fuerte dramatismo. A diferencia de Homero, Eneas es un héroe que sufre para obedecer su destino, no un guerrero que combate.

En este carácter lírico de la *Eneida*, se observa la influencia del "epilio" alejandrino. Aunque Virgilio imita a Homero y se inspira en él, su concepción de la poesía es ya muy distinta. Homero es el representante paradigmático de una épica primitiva, pensada para ser cantada con acompañamiento musical; su intención era exclusivamente cautivar y entretener. Virgilio, por su parte, es un poeta erudito: su obra es producto de un intenso estudio de la fuentes y de los modelos tanto griegos como latinos.

La *Eneida* es una obra de extraordinaria perfección estilística y métrica, con una perfecta adaptación del hexámetro a la lengua latina. Aunque su autor pidió en su testamento que se destruyera por considerarla inacabada, Augusto dio orden de que se publicara tal cual y por ese motivo encontramos versos incompletos.

3.- LUCANO

3.1.- Datos biográficos.

El poeta de origen español Lucano protagoniza hacia mediados del siglo I de nuestra era el único intento de renovar la épica, apartándose de forma consciente e incluso oponiéndose activamente a la concepción épica virgiliana, considerada clásica y que ejercía una influencia total sobre los poetas épicos posteriores. Lucano es el representante en el campo de la épica de un estilo nuevo, anticlásico, barroco, y vinculado al movimiento estoico que, de la mano de Séneca el Filósofo, se impone en los primeros años del reinado de Nerón.

Marco Anneo Lucano era sobrino de Séneca el Filósofo con quien el poeta mantuvo una estrechísima relación y al que probablemente debe su inclinación por el estoicismo. Nació en Córdoba en el 39 d. de C., y fue llevado casi inmediatamente a Roma donde recibió una esmerada educación. Estudió filosofía y completó su formación, como era frecuente entre las familias distinguidas, con una estancia en Atenas.

Gozó en sus primeros años de la amistad del emperador Nerón que lo admitió en su círculo. Esta situación varió poco después por razones que no se conocen exactamente, pero a las que no parecen ser ajenos los celos de Nerón ante el talento poético de Lucano y su éxito literario. Lo cierto es que a partir de un determinado momento se le prohibió escribir poesía y el ejercicio de la abogacía en los tribunales. Acusado de participar en la conjura de Pisón contra Nerón fue finalmente obligado a suicidarse, igual que su tío Séneca, en el 65 d. de C, a la temprana edad de 26 años. Lucano fue un autor muy precoz y extraordinariamente prolífico; sólo conservamos completo un poema épico-histórico, la *Farsalia*, pero nos han llegado los títulos así como noticias diversas de otras catorce obras, entre las que figuran obras dramáticas, discursos, sátiras y poemas varios.

3.2.- La *Farsalia*.

Composición y estructura del poema.

La única obra de Lucano que se nos ha conservado es la *Farsalia*, poema épico-histórico en hexámetros que tiene como tema la guerra civil entre César y Pompeyo.

La obra se compone de diez libros, aunque parece ser que Lucano tenía pensado escribir doce. El poema está inconcluso y su redacción se vio interrumpida en el libro X por la muerte de su autor. Tampoco tenemos información sobre con qué acontecimiento histórico debía terminar, aunque la idea más extendida es que pretendía finalizar el poema con la muerte de César. De hecho la obra sólo llega hasta la guerra de Alejandría y todo lo demás pertenece al campo de las conjeturas. Generalmente se piensa que el poema fue compuesto en dos períodos distintos. Los tres primeros libros los escribiría Lucano antes de su enfrentamiento con Nerón, (en el libro I hay una alabanza explícita a Nerón) y tratan de los comienzos de la guerra civil de un modo relativamente favorable a César; en los siete libros restantes, publicados después de la muerte de su autor, predomina un intenso republicanismo.

El poema de Lucano presenta varios problemas. El primero de ellos es el de título del mismo. Parece ser que el título originario y el que aparece en los manuscritos más antiguos era *Belli civilis libri* y que el nombre de *Farsalia*, con el que se la designa habitualmente, se debe a una interpretación, al parecer errónea, del siguiente verso del poema: "Pharsalia nostra vivet" (nuestra Farsalia vivirá, Phars. 9,985).

Problema también muy debatido es el género -historia, retórica o poesía-, al que se debe adscribir la *Farsalia*. Es éste un problema estrechamente vinculado al tema elegido por el poeta para su poema, uno de los aspectos en los que Lucano resulta profundamente innovador. La elección de un tema histórico reciente contradice abiertamente el paradigma de poesía épica fijado por Homero y Virgilio, sino también los principios teóricos enunciados por Aristóteles acerca de la épica: según el filósofo griego en la epopeya era necesario narrar hechos universales, atemporales, que pudieran haber ocurrido, pero no hechos ocurridos realmente. Según esta concepción, el poema de Lucano no sería épica sino historia versificada.

Por otra parte el tono declamatorio, sentencioso y retórico de la obra hace decir a Quintiliano sólo unos años más tarde que Lucano "debe ser imitado más por los oradores que por los poetas".

Desde el comienzo del poema, Lucano rompe abiertamente con las convenciones que para el género épico estaban fijadas desde Homero. En este sentido es significativo su renuncia a invocar a las Musas, a Apolo o a cualquier otra divinidad helénica. Niega así la necesidad de modelos griegos para un poema que él considera específicamente romano. Rompiendo de esta manera con la épica heroica, se vincula con una cierta épica italiana menos conocida que, a la manera de Nevio, extraía sus temas de la historia reciente de los pueblos de la península. A esta tradición italiana debe Lucano toda una serie de elementos fantásticos y maravillosos como sueños proféticos, escenas de nigromancia, augurios y prodigios que abundan en la *Farsalia*.

En general la obra es anticlásica. Las características especiales de la *Farsalia* que hacen de ella un poema épico revolucionario son las siguientes:

El ya comentado cambio temático. El poema es exclusivamente histórico. Renuncia a los elementos míticos tradicionales. La idea que domina el poema, muy cercana al pensamiento estoico, es que el propio pueblo romano ha conducido a Roma a su situación de decadencia con la corrupción y las discordias civiles.

La ausencia de dioses y de aparato mitológico. Lucano destierra completamente a los dioses de su obra. Estos no tienen ninguna incidencia en el desarrollo de la acción. En el centro del poema está el hombre responsable único de sus actos. El "fatum" (destino) de los estoicos hereda parte de las funciones atribuidas a los dioses en la épica tradicional.

Al no poder explicarse los acontecimientos por intervención divina, los hechos se explican de forma racional. Las causas de la guerra civil, por ejemplo, fueron minuciosamente analizadas.

Por último, también rompe la tradición clásica el hecho de que la *Farsalia* no tenga un héroe único. Hay tres figuras en la obra con entidad suficiente para ser considerados héroes: César, Pompeyo y Catón. Pero Lucano no se inclina con claridad por ninguno de ellos, aunque parece que sus simpatías están del lado de Catón. Hay autores que se inclinan por considerar que el héroe del poema es alguna de las personificaciones abstractas como la Libertad o el Destino.

En su conjunto es una obra más trágica que la *Eneida*, porque sus personajes, determinados por la Fatalidad, tienen poco campo de actuación. Pero, al mismo tiempo, es menos humana, porque en ella hay poca ternura y piedad, cualidades que sí tenían una fuerte presencia en el poema virgiliano.

El estilo de Lucano

Lucano es un representante de los gustos anticlásicos de la época neroniana y, tanto en el contenido como en la forma, intenta iniciar un nuevo camino para la épica, alejándose del modelo establecido por Virgilio y que nadie osaba cuestionar.

El rasgo que destaca en su obra, como ya hemos comentado, es el uso y abuso del tono retórico, que se manifiesta con diversos procedimientos: amplificaciones, exclamaciones, interrogaciones, repetición de ideas, aliteraciones, quiasmos, etc. Utiliza con frecuencia descripciones coloristas y discursos artísticamente elaborados, así como sentencias y frases lapidarias que se han convertido en citas célebres. A esto hay que añadir su gusto por lo macabro.

Todo esto caracteriza el estilo de Lucano y lo encuadra dentro del barroco imperial.