

LA POESÍA ÉPICA

1. DEFINICIÓN.

Se entiende por poesía épica a un tipo de poesía narrativa que canta las hazañas de unos héroes pertenecientes a un pasado más o menos legendario. El comportamiento glorioso de estos héroes acaba convirtiéndose en modelo de virtudes varoniles, como el valor, la fidelidad, la nobleza o la entrega. Esta poesía era cantada por los aedos de forma objetiva, pues el aedo actúa como simple narrador de unos hechos ajenos a él y en los que para nada interviene. En la cultura griega, la épica tuvo una primera etapa oral a la que siguió otra en la que aparece la escritura. De esta forma, el aedo pasa a crear sus propios poemas a partir de una serie de temas y motivos legados por la tradición oral. A esta última etapa pertenece Homero.

2. HOMERO Y LA TRADICIÓN ORAL.

Existe una seria controversia acerca de la existencia de Homero. Algunos estudiosos de la literatura griega piensan que Homero no existió, otros cuentan que Homero era un poeta de origen jonio que vivió en el siglo VIII a.C., en un momento en que los griegos descubren la escritura alfabética (de origen fenicio) después de la caída de la civilización micénica debida a la invasión doria. Homero es autor de los dos primeros testimonios de la literatura griega: la *Iliada* y la *Odisea*. Homero intentó condensar en estos dos grandes poemas todo un bagaje de leyendas, mitos y héroes que los aedos habían cantado durante siglos. Podemos suponer que el propio Homero ejerció de aedo, el primer aedo que dio forma escrita a los poemas que narra oralmente. Con Homero, la épica griega se convierte en un género de poesía culta y su autor, en maestro indiscutible del género, modelo para griegos y romanos.

La obra de Homero, por lo tanto, se alimenta de una tradición oral que podemos ver reflejada, por ejemplo, en los hechos que trata (la Guerra de Troya), acaecidos durante la época micénica. Estos hechos debían ser conocidos por el público que los oía, pues Homero da por supuestas muchas cosas en sus poemas, como la identidad de los personajes. Así mismo, el propio personaje del aedo aparece retratado en sus poemas, al cual se lo describe mientras canta acompañado de un instrumento musical de cuatro cuerdas, la *forminge*.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA HOMÉRICA.

La lengua homérica posee numerosas peculiaridades estilísticas, entre las que podríamos destacar las siguientes:

- **Lengua artificial.** Homero utiliza un lenguaje lleno de arcaísmos, constituido a partir del dialecto jonio pero con elementos de otros dialectos como el eolio o el arcado-chipriota. Esto está relacionado con la tradición oral que mantuvo rasgos de una lengua utilizada en otro tiempo y en lugares diferentes.

- **ETIMOLOGÍA.** El término **ÉPICA** procede del griego *ἔπος*, que significa “vocablo” o “palabra” hablada. Este término hace referencia al primitivo carácter oral de este género literario .

- **POESÍA NARRATIVA.** La épica es poesía porque está escrita en un tipo de verso denominado hexámetro dactílico. En griego, la palabra poesía (de *ποίησις*) significaba “creación”. Además, es narrativa porque cuenta o narra una serie de sucesos con una trama más o menos organizada, al estilo de las novelas modernas.

- **LOS AEDOS.** Del griego *αἰδῶ* (“cantar”), los aedos eran juglares o cantores profesionales que recorrían los pueblos y ciudades cantando las hazañas de los héroes locales.

- **ETAPA ORAL.** Los aedos repetían, con ligeras variaciones, una serie de relatos sobre héroes y personajes míticos que habían aprendido a su vez de otros aedos. Estas hazañas se transmitieron de generación en generación hasta que fueron anotadas.

- **GUERRA DE TROYA.** Según modernas investigaciones, este conflicto bélico aconteció mucho antes del nacimiento de Homero, en torno al siglo XIII a.C., cuando los aqueos (pueblo de la época micénica) se enfrentaron con los habitantes de una ciudad del norte del Asia Menor (Ilión o Troya) por razones comerciales.

- **ÉPOCA MICÉNICA.** Los poemas homéricos aportan datos sobre esta época de la Hª de Grecia. Se muestran elementos de esta cultura (los palacios, las armas, la vestimenta, etc.), así como otros aspectos de organización política y social (el ejército, las leyes de hospitalidad, los rituales fúnebres, la educación o el papel de las mujeres) que conocemos gracias a la arqueología y al desciframiento del Lineal B. Existen en el vocabulario empleado por Homero numerosas palabras que aparecen en las tablillas micénicas, como nombres propios.

- **ARCAISMOS.** Muchas palabras que utiliza Homero en sus poemas ya no se utilizaban en su época.

- **EPÍJETOS.** Son adjetivos o expresiones explicativas, que se consideran particulares de la persona u objeto al que se aplican. Algunos de estos epítetos de personajes homéricos son: Aquiles, "el de los pies ligeros"; Odiseo, "rico en ardid"; Atenea, "la de los ojos de lechuza"; Nausicaa, "la de blancos brazos", etc. Pero también epítetos de objetos: las "veloces" naves; la espada, "tachonada de argenteos clavos"; el "labrado" escudo, etc.

- **COMPARACIONES.** Un ejemplo de comparación es el siguiente, tomado de Odisea, VI, 129 ss., en el que Homero compara a Odiseo con un león salvaje entre un rebaño: «... y se puso en camino como un león montaraz que, confiado en su fuerza, marcha empapado de lluvia y contra el viento, y le arden los ojos al tiempo que persigue a bueyes y a ovejas o anda tras los salvajes ciervos; pues su vientre lo apremia a atacar a los rebaños y a intentar colarse en una casa bien cerrada. Así iba a mezclarse Odiseo entre las doncellas de lindas trenzas...»

- **CATÁLOGOS.** Un catálogo especialmente ejemplar es el catálogo de las naves del Canto II de la Iliada, en donde se enumeran los contendientes griegos y troyanos.

- **DISCURSOS.** Un ejemplo de discurso es el siguiente, tomado de Iliada, XI, 783 ss., en donde el anciano Peleo recuerda los consejos de Menecio, hijo de Actor: «... ¡Hijo mío! Por linaje, Aquiles es superior; pero tú tienes más edad, aunque él en fuerza sea muy superior. Por eso dirígelo sagaces palabras y dale buenos consejos y buenas indicaciones. Él te hará caso, pues es para su bien...»

- **DIGRESIONES.** Un ejemplo de digresión lo tenemos en la Iliada, XVII, 440 ss., en donde Zeus reflexiona sobre la condición humana después de la muerte de Patroclo: «... Al verlos llorar, el Cronida se compadeció de ellos, movió la cabeza y hablando consigo mismo dijo...»

- **ESCENAS TÍPICAS.** Las encontramos, por ejemplo, en los cantos V, VIII, XI-XIII, XV-XVIII de la Iliada, referidas a combates.

- **HEXÁMETRO DACTÍLICO.** Los griegos componían sus versos utilizando la combinación de sílabas breves y largas. La unidad básica de la épica era el *pie dáctilo*, combinación de una sílaba larga seguida de dos breves (-vv). Este pie se repetía seis veces en cada verso (hexámetro).

- **Lenguaje formulario.** Homero utiliza en sus poemas un conjunto de frases hechas y expresiones fijas que se repiten continuamente y en lugares muy precisos. La mayoría de las veces son epítetos que describen a personajes e, incluso, a objetos. Este lenguaje es característico de la tradición oral, pues combinando estos elementos fijos los aedos eran capaces de componer y memorizar poemas de miles de versos.
- **Las comparaciones.** Consiste en comparar personajes y las acciones de esos personajes con otros seres y situaciones recurrentes.
- **Los catálogos.** Sobre todo en la Iliada, aparecen largas enumeraciones de guerreros y de pueblos que participan en los combates.
- **El estilo directo y los discursos.** Otra característica propia de la tradición oral es tratar de reproducir en boca de los personajes lo que éstos dicen. Muchas veces, aparecen discursos, cercanos al monólogo, con diversos fines: arengar, aconsejar, protestar, etc.
- **Las digresiones.** Muchas veces Homero nos presenta otros relatos que se alejan de la acción principal que está describiendo en ese momento.
- **Escenas típicas.** Son escenas que se repiten siempre en los mismos contextos y sin apenas variación. Sobre todo, en las escenas de combate.

4. LA ILIADA.

La Iliada consta de 24 cantos y más de 15 mil versos escritos en hexámetros dáctilos. El poema narra la cólera del héroe griego Aquiles, que tras discutir con el rey Agamenón por la esclava Briseida, se retira del combate. Briseida le había correspondido a Aquiles como botín de guerra y Agamenón, general en jefe de los griegos, se la robó después de perder a una de sus propias esclavas, Criseida, reclamada por su padre Crises, sacerdote de Apolo, divinidad que había mandado una peste sobre el ejército griego. Aquiles sólo volverá al combate tras sufrir los griegos numerosas pérdidas y después de morir su amigo y servidor Patroclo a manos de Héctor, el principal héroe troyano. Tras su regreso, Aquiles mata a Héctor, exigiendo a su padre Príamo, rey de Troya, un elevado rescate por su cadáver.

La acción tiene lugar en el último de los diez años que duró la Guerra de Troya y casi toda la obra transcurre en el campo de batalla o en el campamento griego.

Los principales personajes son guerreros y los motivos de la acción son casi siempre militares.

La Iliada hay que situarla en un determinado contexto político-social: iba dirigida a una aristocracia guerrera, un público dado a la guerra, que sintiera y se hubiera ejercitado en el manejo de las armas. Sólo un público así se hubiera sentido especialmente sensible ante la repetición de lances guerreros y luchas cuerpo a cuerpo que a un profano le hubieran resultado aburridas.

5. LA ODISEA.

La Odisea se compone de 24 cantos y más de 12 mil versos, también hexámetros dactílicos. El poema recoge tres núcleos temáticos:

- El retorno del héroe Odiseo (Ulises) de la Guerra de Troya a su patria Ítaca a través de un largo periplo (marino) que duró diez años.
- El intento de su hijo Telémaco por encontrarlo.
- La matanza de los pretendientes que aspiraban al trono de Ítaca y a la mano de Penélope, esposa de Odisea.

Además, se alude también a algunos episodios de la Guerra de Troya no recogidos en la Iliada, como el del caballo de Troya, el regreso de los soldados griegos a su patria o el asesinato de Agamenón.

6. DIOSES Y HÉROES EN HOMERO.

Los principales protagonistas de los poemas homéricos son los dioses y los héroes, que representan, respectivamente, el mundo divino y el humano.

- **LOS DIOSES.** En Homero, se asemejan a los hombres por su aspecto físico, sus pasiones, sus vicios y sus virtudes (antropomórficos). Sólo se diferencian por su inmortalidad y por ser superiores a los hombres en fuerza, belleza o inteligencia. Llevan una vida feliz y despreocupada en el Olimpo, y la propia Guerra de Troya, en la que a veces intervienen, es para ellos algo sin importancia. Por encima de los dioses existe un poder absoluto, que escapa a su control: el Destino o Moira. Éste se entiende como un cierto orden de los acontecimientos, que puede ser conocido mediante oráculos y predicciones de adivinos (como Tiresias), pero que nadie puede alterar, ni siquiera los propios dioses. Los dioses homéricos, que vienen a ser encarnación de las fuerzas de la naturaleza, actúan colectivamente como garantes del destino y, por lo tanto, del equilibrio del mundo. Por eso castigan las transgresiones de ese orden protagonizadas por los hombres.
- **LOS HÉROES.** El mundo de los hombres está representado en los poemas homéricos por los héroes, seres que cuentan entre sus antepasados con algún dios. Los héroes son personajes que suelen estar dotados de una gran fuerza (Aquiles, Ajax), belleza (Paris) o inteligencia (Odiseo) superior a la de un hombre convencional, pero inferior a la de un dios. Asimismo tampoco son inmortales. La épica de Homero presenta a unos héroes humanizados: sufren y mueren como los hombres y encarnan virtudes como el patriotismo, la amistad, la fidelidad o la hospitalidad. En su actuación, el héroe homérico se ve sometido a un doble condicionante: el Destino y la intervención divina. Contra el Destino nada puede hacerse, pues es inexorable. Respecto a la intervención divina, es habitual ver a los dioses intervenir en las acciones humanas, por ejemplo, dando o quitando fuerzas a un guerrero en pleno combate.

- **EL RETORNO.** La Odisea es la primera novela de aventuras de la literatura occidental y, como, tal nos ofrece numerosos episodios en donde el héroe lucha contra situaciones adversas durante un largo viaje. Los principales episodios de este poema épico son:

- La isla de los Lotófagos.
- La isla de los Cíclopes (Polifemo).
- La maga Circe.
- El viaje al Hades.
- Las Sirenas.
- Escila y Caribdis.
- La ninfa Calipso.
- El país de los Feacios.
- La matanza de los pretendientes.

- **DIOSES SUPREMOS.** Sus principales funciones y atributos son:

- **Zeus:** dios supremo (águila, cetro, rayo).
- **Hera:** esposa de Zeus y diosa del matrimonio (pavo real, diadema).
- **Atenea:** diosa de la sabiduría, las artes y los oficios (lechuga, olivo, casco, escudo).
- **Apolo:** dios de la belleza, las bellas artes y la medicina (lira, flechas, laurel, sol).
- **Ártemis:** diosa de la caza y la castidad (arco, carcaj, luna creciente).
- **Hermes:** dios mensajero, del comercio y la elocuencia (sandalias aladas, caduceo).
- **Hefesto:** dios del fuego y los metales (martillo, tenazas, yunque).
- **Ares:** dios de la guerra (casco, armas).
- **Afrodita:** diosa de la belleza y el amor (concha, paloma, manzana).
- **Deméter:** diosa de la agricultura y la fertilidad (espiga, hoz).
- **Poseidón:** dios del mar y los terremotos (tridente, caballo).
- **Hestia:** diosa del hogar (llama).
- **Hades:** rey de los muertos (Cerbero, trono, cuerno de la abundancia).
- **Dionisio:** dios del vino y el desenfreno (viña, tirso, pantera).

- **LOS ORÁCULOS.** Se denomina así a la profecía dada por un vidente, generalmente vinculado a un santuario que también solía conocerse con este mismo nombre. A los oráculos acudía la gente para conocer su destino. Los grandes dioses oraculares eran Zeus y Apolo. Los oráculos más conocidos son los de Apolo en Delfos y los de Zeus en Olimpia y Dodona.

- **INTERVENCIÓN DIVINA.** Un ejemplo de intervención divina lo tenemos en *Odisea*, VI, 20 ss.; cuando Atenea se dirige a Nausicaa: «... Apresuróse Atenea como un soplo de viento hacia la cama de la joven, tomando la apariencia de la hija de Dimante, famoso por sus naves, pues era de su misma edad y muy grata a su ánimo. Asemejándose a ésta, le dijo Atenea, la de ojos brillantes...»

- **FAVORES DIVINOS.** Algunos héroes que se vieron favorecidos por la divinidad fueron: Ulises y Diomedes por Atenea, Aquiles por Tetis y Hera, Eneas por Afrodita, Héctor por Apolo y Agamenón por Zeus.

- **MUERTES ANUNCIADAS.** Un ejemplo de muerte anunciada lo encontramos en la *Iliada*, XVIII, 70 ss, en donde Tetis sabe que no puede hacer nada para cambiar la suerte de su hijo Aquiles, destinado a morir ante los muros de Troya. Así mismo, el mismísimo Zeus nada puede hacer para que su hijo Sarpedón caiga muerto a manos de Patroclo (*Iliada*, XVI, 431 y ss).

- **EL MÁS ALLÁ.** En el canto XI de la *Odisea*, Ulises viaja al Hades para entrevistarse con Tiresias a fin de conocer su futuro. Allí topa con la sombra de numerosas almas, entre ellas, las de su propia madre Anticlea que le explica la penosa situación que vive su esposa Penélope en Ítaca. También se encuentra allí con las almas de Agamenón, Aquiles, Patroclo, Áyax, Minos o Hércules.

- **ZEUS Y LA JUSTICIA.** En la *Iliada* (Canto XVI, 386 y ss.) aparece Zeus como justiciero: «Como cuando en otoño descarga una tempestad sobre la negra tierra y Zeus hace caer una lluvia torrencial irritado contra los hombres que pronuncian injustas sentencias en el ágora y prescinden de la justicia sin temer la venganza de los dioses...»

- **GRANDEZA DEL ALMA FEMENINA.** Una de las más grandes figuras femeninas que aparece retratada por Homero en sus poemas es, sin duda alguna, Andrómaca, esposa de Héctor, que protagoniza la emocionante despedida entre ella, su marido y su hijo pequeño en el Canto VI de la *Iliada*.

Para intentar tener a los dioses de su lado, los hombres tratan de comunicarse con los dioses a través de diversas acciones: las plegarias, los sacrificios y las libaciones a los dioses son numerosos en los dos poemas homéricos. Los héroes recuerdan insistentemente a los dioses, en cuyos altares realizan sacrificios, generalmente cruentos, en los que se pide favores a la divinidad. Los héroes se dirigen personalmente a la divinidad. La figura del sacerdote es poco frecuente. También a veces, el héroe que comete alguna acción indigna atribuye su decisión última a los dioses. Sin embargo, hay también ocasiones en que el héroe debe decidir él solo y buscar una salida por sí mismo. Esto lleva a plantear el concepto de la libertad de actuación en el héroe homérico. En realidad, aunque los dioses intervienen en la vida de los héroes, es éste quien decide en última instancia si actúa o no, por lo que le queda un cierto margen de libertad.

7. LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ EN HOMERO.

La muerte en los poemas homéricos está estrechamente ligada con el concepto de destino. En el campo de batalla, los héroes son conscientes en todo momento de que su suerte en el combate está ligada a la fatalidad de la muerte. Incluso los dioses no pueden hacer nada para evitar el destino de algunos héroes, destino que ya conocen a modo de muertes anunciadas. Por otro lado, el hombre homérico tiene una idea muy pobre de la vida de ultratumba. Cree que sólo su sombra pasará al reino de los muertos. Por eso reduce su máximo bien a los goces de este mundo y, por encima de todo, en dejar una gran fama de las propias hazañas. Aquí reside fundamentalmente su idea de pervivencia tras la muerte. Esta mentalidad corresponde a la sociedad aristocrática que describen los poemas.

8. LA JUSTICIA EN HOMERO.

En los poemas homéricos, la justicia aparece unas veces personificada en Zeus y otras como un hecho común. En la *Iliada*, por ejemplo, Zeus aparece como responsable de la justicia entre los hombres. Zeus es un dios relacionado con las acciones justas e injustas, es un garante de los juramentos y protector de los huéspedes. Por otro lado, en la *Odisea*, se plantea el tema de la desmesura (*ὑβρις*) de los pretendientes, donde nos encontramos con la justicia divina como un hecho común que hace pensar en cierto carácter moralizante. Sin embargo, en líneas generales, se puede decir que los dioses homéricos no tienen nada que ver con la moral, y su comportamiento está lejos de tener en cuenta otra cosa que sus deseos personales. Para los dioses como para los reyes, la ley es reflejo de su voluntad. En sus orígenes, la palabra griega utilizada para *justicia* (*δίκη*) significaba "costumbre", "comportamiento".

9. LA MUJER EN HOMERO.

El papel de la mujer en los poemas homéricos está relegado al de esposa, madre, nodriza, criada o esclava. Las cualidades de estas mujeres se equiparan muchas veces a las de diosas, como Afrodita, que simboliza el ideal de la belleza, o Atenea, que simboliza la mujer laboriosa en sus tareas diarias. La mujer no posee un papel activo en la sociedad guerrera que describe Homero, sin embargo muchas de ellas manifiestan una grandeza de alma (tal es el caso de Penélope, Nausica o Helena), grandeza que en épocas posteriores el hombre griego creará totalmente imposible en una mujer. Incluso las esclavas son tratadas con suma dignidad por héroes como Agamenón y Aquiles.

