

ÉPICA HOMÉRICA

Nada se sabe con certeza de Homero. Los datos de su biografía se mezclan con la leyenda. Su vida escapa a los datos concretos y los autores que trataron de ubicarlo en el tiempo varían desde el año 1250 AC al 700 AC. Un elemento que se utiliza para datar sus obras son las armas descritas en sus versos (se utilizan el escudo grande o micénico y el pequeño del pecho propio del hoplita). Para algunos autores del XIX, Homero no existió y sus poemas serían el resultado de compilaciones de otros poemas.

¿HOMERO?

Debido a los relatos sobre su persona y obra de algunos historiadores e investigadores se lo ubica en el siglo VIII a.C.

Existe controversia acerca de su procedencia, muchos sitios desean ser considerados como patria de Homero; la mezcla de rasgos jonios y eolios en su lengua ha llevado a conjeturar que procede de la costa o de las islas al norte de Jonia y sur de Eolia, quizá de Quíos, o de Esmirna.

Por su legado literario se deduce que conoció bien Grecia debido a las múltiples leyendas locales que inserta. Tampoco se sabe realmente dónde murió.

Homero y su lazarillo, por William-Adolphe Bouguereau (1874).

La épica y con ella, la literatura, nace en Grecia con dos grandes poemas: la *Ilíada* y la *Odisea*, atribuidos a Homero. Como ya se dijo, ni siquiera puede afirmarse fehacientemente que él fuese el autor. El distinto uso de la lengua, comportamiento de los dioses y distintos enfoques sobre el heroísmo y la moralidad hacen dudar sobre la existencia de un estilo único en la producción de estas obras. Frente al desconocimiento de su vida, sus dos obras dominaron la tradición literaria y escolar griega hasta la época helenística. Platón consideraba a Homero el educador de Grecia. Y, sin embargo, los poemas presentan contradicciones de lengua, de estilo, hay armas de bronce y de hierro, hay inhumación e incineración, dos tipos de escudo, ciudades de diversas épocas; también hay repeticiones que se podrían deber a interpolaciones y defectos de composición.

Platón consideraba a Homero el educador de Grecia. Y, sin embargo, los poemas presentan contradicciones de lengua, de estilo, hay armas de bronce y de hierro, hay inhumación e incineración, dos tipos de escudo, ciudades de diversas épocas (...)

Hoy, los estudios más avanzados concluyen en reconocer a Homero no tanto como el autor de los poemas, sino como el gran poeta que los puso por escrito por primera vez.

*Aquiles vs Hector. La gran historia de la *Ilíada* y la *Odisea* de Homero.*

A pesar de todo, ambos son el fruto de una rica y elaborada tradición oral surgida quizá en época micénica, a partir del momento histórico de la Guerra de Troya y perpetuada hasta el período romano. Hoy, los estudios más avanzados concluyen en reconocer a Homero no tanto como el autor de los poemas, sino como el gran poeta que los puso por escrito por primera vez. Sobre la unidad de ambos poemas, habitualmente se supone que, a pesar de la interdependencia de ambas obras, la *Ilíada* refleja un estadio histórico más cercano al mundo micénico y de las invasiones griegas, mientras que la *Odisea*, más moderna, refleja uno más cercano al de la gran colonización griega del s. VIII. Además, los personajes comunes aparecen con rasgos prácticamente idénticos en ambos poemas.

La *Ilíada* y la *Odisea* son el prototipo de toda la épica culta posterior, representan la

Ilustración que hace referencia a la Guerra de Troya.

ARDE TROYA

La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya (también llamada Ilión), ubicada en Asia Menor, y sus aliados.

Según Homero, se trataría de una expedición de castigo por parte de los aqueos, cuyo casus belli habría sido el rapto (o fuga) de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya.

culminación del género épico en Grecia. Son, como toda la epopeya, poesía narrativa cantada por un aedo o juglar ante el pueblo reunido, poesía en versos largos, todos iguales. Evocan un mundo desaparecido en que luchan los grandes héroes del pasado cuya gloria es recordada. Son un espejo de humanidad, de virtudes simples y varoniles: valor, fidelidad, nobleza, sacrificio.

La *Ilíada* y la *Odisea* no han hecho otra cosa que recoger algunas, entre las muchas, leyendas que corrían entre los griegos y que mezclaban en partes desiguales historia y mitos; eran cantados en banquetes o en las fiestas de los dioses. Sus poemas eran mucho más breves, mucho más puramente narrativos que la *Ilíada* y la *Odisea*. Y se transmitían por vía oral, sin ayuda de la escritura.

Poco sabemos de la épica antes de Homero y, en general, son sucesos que nos llegan gracias a su pluma.

Del legado de Homero podemos esbozar algunas características del género épico:

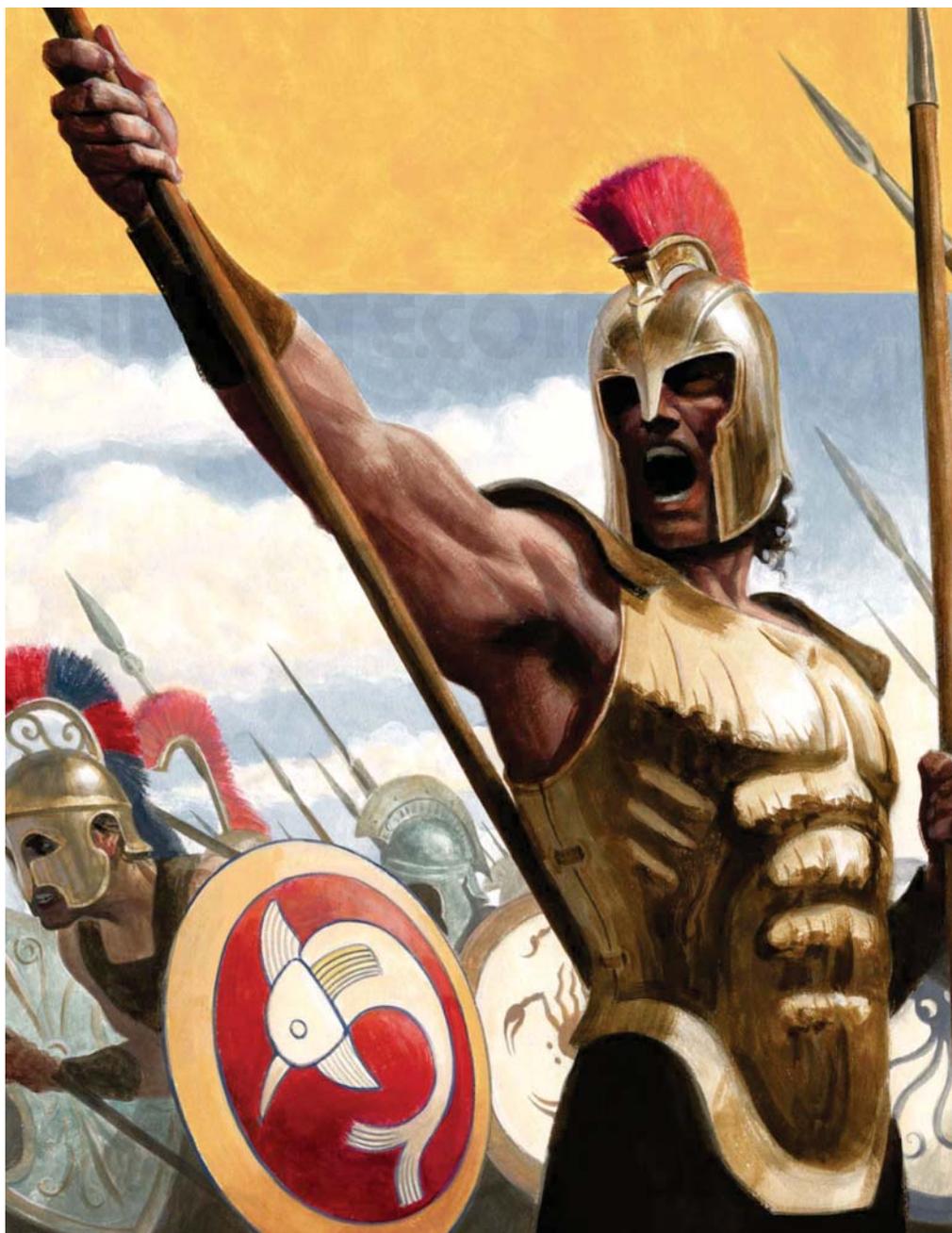
• **En estas dos obras, encontramos las grandes hazañas de los hombres durante la guerra de Troya.** Lo relevante no es la guerra en sí, sino los sufrimientos derivados de ella y que los hombres afrontan como prueba de su virtud: el valor guerrero en el soldado, la fidelidad en la mujer, la lealtad en el amigo... La *Ilíada* es una epopeya bélica sí, pero que culmina con una decidida censura a la guerra. En la narración abundan pasajes descriptivos que hacen crecer el suspenso e introducen pausas que permiten atenuar en el clima tenso de las luchas.

• **El aedo nos transmite el rencor de Aquiles en los quince mil versos de la *Iliada*, y el difícil regreso de Odiseo (Ulises) desde Troya a su patria Ítaca con la venganza sobre los pretendientes, en los doce mil versos de la *Odisea*.** Es un tema típico de relatos populares en muchas literaturas, que en el caso de la *Odisea* parece que el personaje de Ulises, como protagonista de la leyenda del héroe que regresa, es muy antiguo, conocido sin duda antes de la guerra de Troya. Algunos teorizan que el tema fue ampliando con material folklórico de distintas procedencias, así se encontraron semejanzas con la epopeya babilónica o con las leyendas hititas y egipcias. Esta historia del retorno y venganza de un héroe y sus aventuras fabulosas se integra dentro del ciclo troyano, haciendo que su protagonista, fuese uno de los héroes que vuelven a su patria tras la toma de Troya.

Ilustración acerca de los guerreros de la *Iliada*.

• **Uno de los conceptos básicos, especialmente en la *Iliada*, es la fatalidad, la ceguera del alma que impide ver al héroe de qué manera se gana su propio destino.**

Tanto la *Iliada* como la *Odisea* fueron consideradas por los griegos de la época clásica y por las generaciones posteriores como las composiciones más importantes en la literatura de la Antigua Grecia y fueron utilizadas como fundamentos de la pedagogía griega. Ambas forman parte de una serie más amplia de poemas épicos de diferentes autores y extensiones denominado ciclo troyano; sin embargo, de los otros poemas, únicamente han sobrevivido fragmentos. Fue muy famosa en su época y es obligatorio estudiarla en Grecia.

AEDO

Aedos significa cantor.
Era, en la Antigua Grecia, un artista que cantaba epopeyas acampanándose de un instrumento musical, el llamado phorminx.

El aedo (poeta) cantor profesional, canta lo que antes ha oído y aprendido. Su oficio es comparable al de cualquier artesano. Canta acompañado por un instrumento e inspirado por Apolo o las Musas, a las que invoca. Es el transmisor de esa tradición oral, conservador e innovador a la vez de una secular cadena poético-musical. Curiosamente, justo lo que cantan los aedos en la Odisea son las hazañas griegas ante Troya. Estas imágenes son el modelo que desarrolla la épica homérica. El cantor pretende ser tradicional y silenciar todo lo que, por moderno, no estaría en la sociedad que canta. Pocas veces franquea la separación entre su época y la de los reyes micénicos. Y sin embargo, su originalidad reside en la elección de sus temas dentro del amplio espectro de fórmulas e imágenes que posee.

Aedo, cantor.
Safo cantando para Homero, de Lafond.

Se trata siempre de una poesía de carácter tradicional, formulario y oral como se desprende de la utilización de ciertos recursos literarios como:

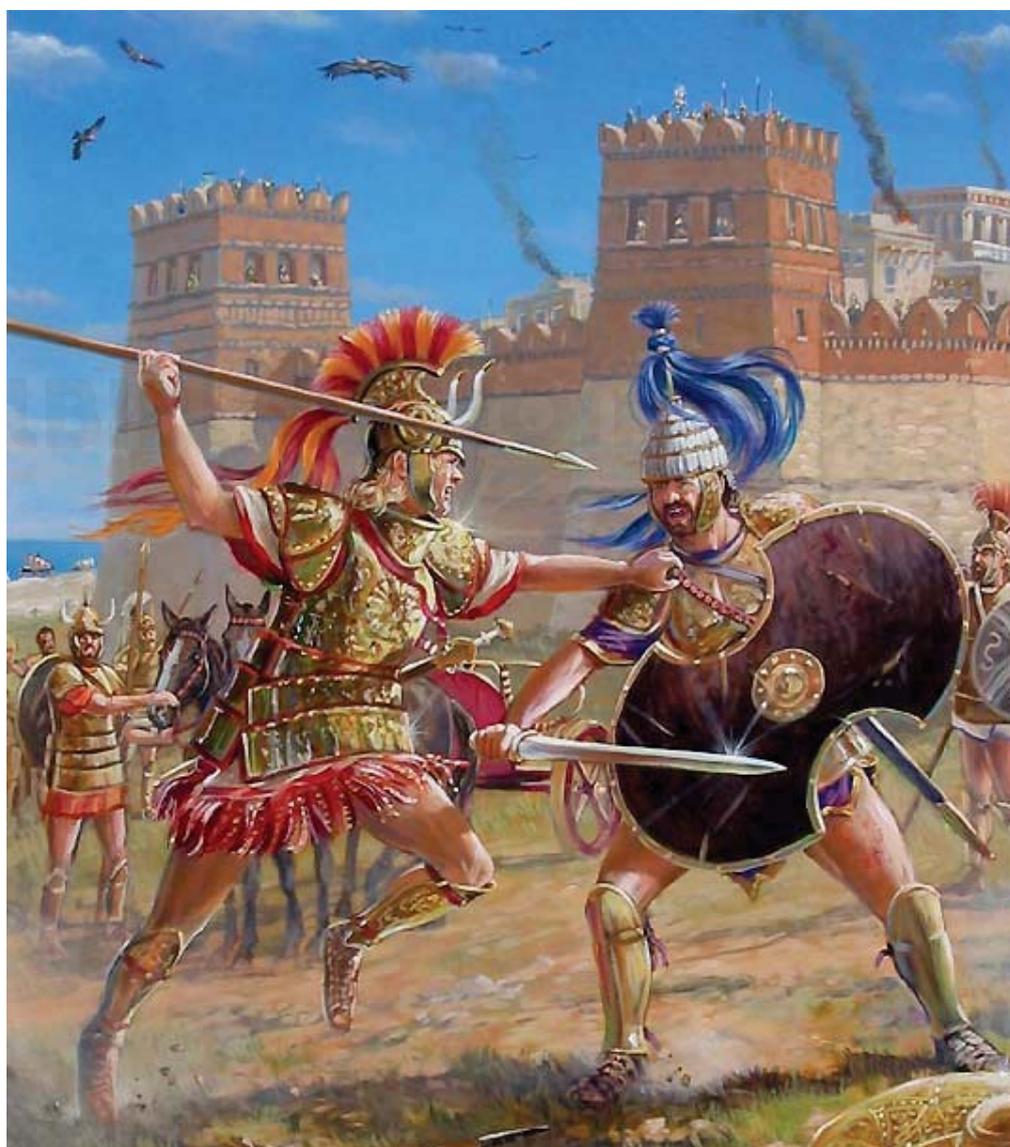
- Las escenas típicas que reaparecen en distintos pasajes; asambleas de dioses y héroes.
- La utilización de los catálogos (de guerreros,...) propios del pensamiento asociativo.

HECTOR VS AQUILES

Hector, en una batalla anterior (en la cual Aquiles no estuvo), mató a Patroclo, hombre muy cercano a Aquiles, porque Patroclo se puso la armadura de Aquiles, y al ser entrenado por él, sus movimientos eran iguales a los del héroe. Así que por su falta de experiencia ante Héctor que era un general con un gran historial de guerras victoriosas, Patroclo fue asesinado por Héctor, y Aquiles, en su dolor, fue a retar al asesino.

Hector y Aquiles eran guerreros inigualables sin embargo, en la batalla cuerpo a cuerpo que tuvieron, los dioses manifestaron su deseo de ver muerto a Hector. De hecho, lo engañaron, haciéndole creer que lo apoyarían durante la pelea en cualquier momento, y cuando Hector pidió una lanza especial a los dioses, estos lo ignoraron y Aquiles, aprovechando, le cortó el cuello.

- **Empleo de símiles y comparaciones**, que no suelen ser de carácter abstracto.
- **Empleo de digresiones.**
- **Utilización de las promesas anticipatorias** (sólo en la *Iliada*, no en la *Odisea*) y las resoluciones. La anticipación reaparecerá en la tragedia de Eurípides y Sófocles.
- **Cada héroe presenta un rasgo peculiar**: la fuerza de Áyax, la destreza de Aquiles, la humanidad de Héctor, la piedad de Eneas o la sensatez de Néstor. Hay personajes caracterizados por falta de virtud heroica y contra él carga las notas negativas, como Tersites.

Hector vs Aquiles luchando.

- **La utilización de la composición anular.** Es decir, en un período se adelanta el final de un asunto, lo que va a pasar, sin dejar nada en suspenso. Justamente por ser una epopeya bélica, resalta Homero los valores negativos de la guerra. La crueldad de Aquiles con Héctor no llega hasta el límite que él mismo ha ido anunciando y no arrastra al ven-

El estilo de los poemas es concienzudamente complejo. Su métrica responde a un esquema de sílabas largas y cortas cuya unidad base es un largo verso que admite variaciones de hasta diecisiete sílabas. El léxico utilizado es enrevesado y opaco, que no impide que se trate de una obra rápida, clara, directa y humana.

cido vivo, sino muerto. Al final, se retoma la narración del final acontecido. Con ello no se descubre nada, porque los hechos narrados eran conocidos por todos.

- **El autor no pasa a lo siguiente escena sin recapitular lo que acaba de pasar** ("Llegó, habiendo llegado de..."). Es un procedimiento en autores clásicos como Platón.
- **Homero usa la composición en estribillo.**
- **Ausencia prácticamente absoluta de metáfora.**
- **Recursos propios de la poesía oral, anterior a la escritura** –que se detallarán más adelante y que se anticiparon en el tema anterior–.
- **Mezcla de diversos dialectos** (eolio fundamentalmente) a excepción del dorio.
- **Építetos fijos referidos a los dioses y los héroes.**
- **Fórmulas épicas** (expresión fija de un pensamiento en un esquema métrico determinado), de 1 a 6 palabras. Las 'escenas típicas' no son sino ampliaciones de estas fórmulas épicas.
- **Repeticiones de versos en ocasiones literalmente.**
- **Al ser una lengua literaria y artificial presenta arcaísmos no conservados en el resto del griego.**
- **No existe el presente histórico** (sí en la épica de Virgilio), el pasado se relata como tal.
- **Alteraciones fonéticas debidas a la métrica.**

ΙΛΙΑΣ

Μῆνιν ἄειδε, θεᾶ, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
 οὐλομένην, ἣ μυρὶ Ἄχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε,
 πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
 ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἐλώρια τεῦχε κύνεσσιν
 οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή·
 ἔξ οὔ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
 Ἄτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

En la *Ilíada* los seres humanos son más impenetrables y cerrados pero en la *Odissea* encontramos nuevos tonos de una mayor hondura psicológica.

La mitología griega tiene varios rasgos distintivos. Los dioses griegos se parecen exteriormente a los seres humanos y revelan también sentimientos humanos. A diferencia de otras religiones antiguas como el hinduismo o el judaísmo, la mitología griega no incluye revelaciones especiales o enseñanzas espirituales. Prácticas y creencias también varían ampliamente, sin una estructura formal — como una institución religiosa de gobierno — ni un código escrito, como un libro sagrado.

El aedo o cantor de poesía oral tenía a su disposición una serie de recursos para recordar como los mencionados epítetos y fórmulas fijas que se repiten, con frecuencia, en las mismas situaciones y, con frecuencia, en los mismos lugares del verso. El sistema tiende a una economía estricta: una idea en el mismo caso y espacio métrico tiene una sola fórmula. Ello favorece la retentiva y la labor creadora.

Los poemas se narran en un tiempo impreciso, lejano y bello, aunque se les puede enmarcar dentro de la denominada Edad de Bronce, en el periodo micénico hacia el 1400-1200 antes de Cristo, una etapa de homogeneidad cultural y de hermanamiento entre los reinos. Aparentemente, eso es lo que podemos decir del tiempo en el que el autor sitúa la obra, aunque, a través del análisis de la obra, se develan detalles que dejan adivinar que en realidad, Homero, se vale de un tiempo imaginario como es el micénico o Edad heroica para dar rienda suelta a su creación épica.

La concepción teogónica en las obras no corresponde a la indoeuropea por lo que se cree que ésta ha sido fruto de la influencia oriental y de las antiguas civilizaciones del Este (Mesopotamia y Siria). El ejemplo de esto lo encontramos en que los dioses tienden a agruparse y a contemplar en escenas compartidas. También encontramos como características de la mitología homérica el protagonismo de la figura del héroe, siempre presente entre lo colosal y lo humano.

Dioses Griegos.

Como recurso más recurrente encontramos los símiles; alguno sencillos, y otros que gozan de gran complejidad, tanto es así, que llegan a ser una creación al margen del referente. Casi siempre de carácter heroico, también le sirven para poner de manifiesto el mundo y la naturaleza de su entorno, aspectos, que normalmente no serían narrados en un relato épico, pero que constituye una fuente de riqueza excepcional para los poemas, ya que permiten el uso descriptivo como fuente histórica de actividades agrícolas, oficios, destrezas...Lo incluye todo, convirtiéndole en un auténtico y realista cronista de la naturaleza.

En el relato de Ulises la diosa protectora siempre es la misma, Atenea, gran reducción frente al variado papel de los dioses de la *Ilíada*.

Homero, poeta griego.

HOMERO

Frente a otros poemas antiguos épicos la obra homérica permaneció y nunca cayó en el olvido como lo hicieron los escritos antiguos.

Homero se distingue de los demás poetas épicos de la antigüedad por su interés realista y poco dado a lo milagroso, moral o extraño.

*Como ya se aclaró, existen diferencias entre una y otra obra. El tiempo es rectilíneo en la *Ilíada*, no en la *Odisea*, y ésta tiene un carácter moral del que aquélla carece.*

*En la *Ilíada* difícilmente podemos hallar un villano: el autor reparte sus simpatías en ambos bandos.*

*No así en la *Odisea*. La *Odisea* es en sí misma una gran y única aventura, la de *Odiseo*, frente a la multiplicidad de la *Ilíada*.*

Por fin la *Odisea* tiene una riqueza y un gusto por los paisajes y el descubrimiento de la naturaleza y la geografía de la que carece la *Ilíada*.

Un problema que se presenta es al preguntarnos por la conciencia individual y las posibilidades de decisión del héroe homérico. El lenguaje homérico no cuenta con ninguna expresión que equivalga plenamente a nuestra palabra "alma". Lo que expresa en sus versos es un símil, es algo que aparece al morir el ser humano, cuando abandona al cuerpo para llevar una miserable existencia en el Hades; mientras el ser humano vive es fuente de todos sus sentimientos y deseos pero no se llega a saber nada sobre su naturaleza y dinamismo. Solo llegamos a captar aspectos parciales.

La intervención de los dioses se halla tan ligada a la acción humana, es tan frecuente, que se ha querido negar toda existencia de decisiones propias a los personajes homéricos. No se puede afirmar categóricamente esto, pues la voluntad humana y los planes divinos se encuentran completamente entrelazados; esta conexión es tan in-

Atenea y Heracles en un kílix ático de figuras rojas de Vulci, 480-470 a. C.

tima que toda separación basada en criterios lógicos destruiría la unidad que supone esta visión del mundo. Lo que más nos deja estos relatos es el mérito que tiene la lucha colectiva –pero a su vez la inutilidad de la guerra– en la *Ilíada* y en la *Odisea*, a su vez, la importancia de la lucha individual.