

1. ÉPICA

Para entender un poema épico hay que tener muy presente su condición de poesía oral, es decir, compuesta y transmitida en sus orígenes sin ayuda de la escritura. Los poetas componían sus obras y las interpretaban con la única ayuda de la memoria, por lo que dichas obras tenían una buena dosis de improvisación. Para poder realizar esta difícil tarea, sobre todo cuando se trataba de poemas de gran extensión, los poetas recurrían a diversas técnicas: el uso de la música, los epítetos atribuidos a los héroes, el empleo de los mismos adjetivos para los mismos sustantivos (las *rápidas* naves, la *negra* tierra, el *vinoso* ponto, la *sagrada* Troya), la repetición de versos enteros o comparaciones, etc. Todo esto permitía a los poetas tener una buena colección de frases hechas para las distintas partes del verso: se trata de las llamadas "fórmulas épicas". Esta técnica de composición requería una larga experiencia y un severo entrenamiento, pues en cierto modo el poeta creaba el poema cada vez que lo cantaba; pero también producía incongruencias -en la *Ilíada* un personaje muere al principio del poema y aparece vivo unos cantos más adelante-, inexactitudes y un estilo narrativo cuyo ritmo puede parecer lento y repetitivo, especialmente para los hombres de hoy. Es curioso que ya desde la antigüedad, cuando los poemas épicos se fijaron por escrito, lo hicieron con todo su repertorio de técnicas orales, que se convirtieron así en rasgos característicos del género, por lo que los poemas posteriores compuestos desde el principio por escrito, aunque no necesitaban dicho repertorio, lo seguían utilizando.

Los rasgos que caracterizan al género épico pueden condensarse en los nueve siguientes:

a) Uso del hexámetro dactílico: verso que consta de seis metros o pies, cada uno de los cuales está formado por una sílaba larga y dos breves (éstas, a su vez, pueden ser sustituidas por una larga).

b) Uso de un dialecto literario propio, básicamente dialecto jonio, aunque también hay formas de otros dialectos.

c) Invocación a la Musa al comienzo del poema y en lugares destacados, para que sirva de inspiración al poeta.

d) Lenguaje formulario: conjunto numeroso de frases hechas y fijas, que se insertan en los mismos lugares del verso.

e) Versos enteros repetidos.

f) Epítetos fijos para dioses y héroes: Aquiles siempre es *el de los pies ligeros*; Héctor, *el domador de caballos*; Agamenón, *el pastor de hombres*; Ulises, *el fecundo en ardid*; los aqueos son *los de hermosas grebas* o *los de larga melena*. Por su parte, Zeus es *el que amontona las nubes* y también *el que se complace con el rayo*; Atenea es *la de ojos glaucos* y Hera, *la de los níveos brazos*. Estos epítetos son sobre todo ornamentales y se repiten una y otra vez aunque no se correspondan con la realidad del momento: por ejemplo, las

naves de los aqueos siempre aparecen calificadas como *raudas* o *rápidas* aunque estén varadas en la orilla desde hace años y Aquiles es *rápido de pies* o *de pies ligeros* aunque no lo demuestre nunca. El epíteto, al ser fijo y exclusivo de cada personaje, puede llegar a sustituir al nombre propio del dios o del héroe.

g) Escenas típicas: escenas de combate, de preparación de sacrificios, etc. Siempre se describen de la misma manera. En las escenas de combate destaca el detallismo del poeta al describir el modo de pelear y de destrozarse físicamente los héroes unos a otros. El realismo y la crudeza de estas descripciones todavía sobrecogen al lector moderno:

h) Digresiones que desvían la narración hacia temas y personajes ajenos al argumento central del poema.

i) Uso del estilo directo en los discursos de los héroes y los dioses.

j) Símbolos y comparaciones. Con tales recursos el poeta acerca el relato al oyente y le hace más comprensible la narración al comparar las acciones de los héroes con elementos de su mundo cotidiano. Por ejemplo, en ocasiones el avance del ejército es comparado con las espigas movidas por el viento o con una bandada de pájaros. El símbolo nunca es una breve alusión a un objeto mencionado con una palabra, sino que es un símbolo descriptivo que se introduce como una pequeña escena adicional en medio de la narración.

2. LÍRICA

Presentamos aquí, de modo resumido, los rasgos característicos de la lírica:

1. Unión íntima entre el texto y el acompañamiento musical y la danza (dos realidades estas últimas que, lamentablemente, no podemos reconstruir más que en una mínima medida).
2. Gran variedad de versos y estrofas.
3. Variedad de intérpretes: una persona, un coro, o ambos alternativamente.
4. Variedad lingüística: uso de diversos dialectos (dorio, eolio, jonio) en sus variedades literarias, con influencia de Homero y con muchos neologismos.
5. Variedad temática: los poetas líricos tratan temas del presente o del pasado, exhortan, imprecán, rezan a los dioses, insultan o reflexionan sobre los grandes temas, como la justicia, la política, el amor o la condición humana.
6. Individualismo: el autor siente como suyo el poema y a menudo habla de sí mismo.

Tipos de lírica

Tradicionalmente se ha dividido la lírica en elegíaca, yámbica y mélica.

La poesía elegíaca

Es éste el género más próximo a la epopeya, era el de canto de duelo y se acompañaba con la flauta. Está compuesta en jónico de influencia homérica a base de dísticos –un hexámetro y un pentámetro– llamados elegíacos. En su desarrollo, además de perder el carácter musical para convertirse en poesía recitada, llegó a abarcar con su temática todo el campo de los intereses humanos; así, encontramos elegías marciales, eróticas, políticas, simposíacas, conmemorativas y gnómicas o sentenciosas

La poesía yámbica

Está compuesta en dialecto jónico y metro yámbico (˘ ¯, una sílaba breve y una larga), que por la rapidez de su ritmo se distancia de la epopeya. Al principio era cantada, pero su música se redujo después a un simple acompañamiento que servía de apoyo a la recitación. Se utilizó sobre todo para la invectiva, la controversia, lo burlesco y lo obsceno.

La poesía mélica

Se componía en diversos dialectos locales y se cantaba al son de la cítara o la lira. Se distinguía de la elegía y el yambo por la utilización de metros muy variados, que permitían mayor diversidad de ritmos musicales. Practicaron este tipo de poesía dos escuelas distintas: la eólica y la doria. La eólica, cuya poesía es más personal, se interpreta a una sola voz y se acompaña del bárbiton, variedad de cítara. La escuela doria tiene un carácter, en general, más nacional y es interpretada por coros, a los que se une en ocasiones el canto y la danza. Tuvo su centro en Esparta, desde donde se extendió al resto de Grecia. Las procesiones religiosas, los concursos de todo tipo o las fiestas en honor del vencedor en los grandes juegos proporcionaban el marco adecuado para recordar antiguos mitos y cantar las glorias presentes de la patria.

3. LA TRAGEDIA

La tragedia es una obra dramática de estilo elevado que representa una acción seria y grave entre personajes importantes (héroes de la mitología) y en la que el protagonista es llevado por una pasión o por la fatalidad hacia la catástrofe. La función de la tragedia griega en el marco de las fiestas y celebraciones de la polis era religiosa y nacional: formaban parte de los rituales religiosos dedicados al dios Dioniso y trataban temas que ejemplificaban la problemática de la política y la moral de la democracia ateniense

ESTRUCTURA DE LA TRAGEDIA

Estructura externa: Desde el punto de vista de la forma, la tragedia se compone de: **PRÓLOGO:** parte que precede a la presencia del coro. Su función es hacer un resumen de la situación dramática.

PÁRODOS: es el canto del coro cuando entra en la orquesta. Es su primera intervención.

ESTÁSIMOS: cada canto del coro cuando ya está en la orquesta.

EPISODIOS: es la parte dialogada entre cada estásimo. Corresponde a las intervenciones de los personajes.

ÉXODO: es la salida del coro y su última intervención.

TEMAS DE TRAGEDIAS

Todas las tragedias griegas tienen como tema la mitología. Los ciclos míticos sobre los que se escribieron tragedias son principalmente: ciclo tebano, ciclo troyano. Con estos temas, la tragedia pretende reflexionar sobre los problemas que afectan a los seres humanos y sus relaciones con los dioses y con los hombres. Es el destino del hombre el tema fundamental que trata la tragedia.

Estructura interna: se articula en torno a tres elementos básicos **CORO PERSONAJES ACCIÓN.** El **CORO** es su elemento fundamental. En época clásica se componía de 15 coreutas. Su función es lírica. Están presentes en toda la representación. Es un personaje colectivo con un portavoz (**CORIFEYO**) que puede dialogar con los personajes. Está formado por mujeres o anciano incapaces de defenderse y de entrar en acción. Funciones: ritual Hacen comentarios líricos. Anticipan acciones futuras. Toman posición ante la acción que se desarrolla. Comentan el destino del héroe o lo acompaña en su destino trágico. Dialogan en el proscenio y se encargan de la parte recitada. **LOS PERSONAJES:** Son héroes de la mitología que representan al ser humano y su problemática. Representan diversas actitudes de los hombres ante ciertos problemas: Ante los dioses. Ante las leyes o lo que es justo. Ante el ejercicio del poder Ante el amor. Ante su destino que no puede cambiar. Nadie puede ayudar al héroe trágico: el exceso, la soberbia, infringir las leyes humanas o divinas acaban con él. Sófocles fija el número de personajes simultáneos en el escenario en tres. **LA ACCIÓN:** Es el conflicto trágico cuyo desarrollo conduce al desenlace. Es un problema que afecta al héroe y del que no es totalmente responsable. Representa el

enfrentamiento entre la razón y la pasión. La acción está poco desarrollada. Esto se explica por la importancia del coro. Del conflicto interesan no los acontecimientos, sino sus causas y consecuencias. Esto se pone de manifiesto por los enfrentamientos dialécticos de los personajes. Muertes, suicidios, asesinatos son relatados por la figura del MENSAJERO que traslada a los personajes y al público lo que ocurre fuera del escenario.

4. LA COMEDIA

Una comedia griega es una representación dramática y lírica –alternan elementos propiamente dramáticos (diálogos y acciones) y líricos (cantos del coro)–, cuyo tema es cómico, y sus personajes son una mezcla de modelos literarios tomados de la vida cotidiana y de personajes reales, que son objeto de burla. A ellos pueden añadirse también figuras de la mitología, personajes fantásticos o personificaciones cómicas. La comedia es, pues, el género por excelencia de la vida diaria.

A lo largo de su historia la comedia pasó por tres etapas diferentes: comedia antigua, comedia media y comedia nueva.

Comedia antigua

Con comedia antigua se designa a las comedias representadas en Atenas en el siglo V a. C. El tratamiento de los temas es con frecuencia de una sátira muy violenta contra personas e instituciones y abundan las obscenidades, que formaban parte de los primitivos ritos de la fertilidad.

Como la tragedia, comienza con un prólogo dialogado en que se presenta el problema. Suele ser más amplio que el de las tragedias, ya que los temas míticos de la tragedia eran en general conocidos por el público, en tanto que lo novedoso de los temas cómicos obligaba a una mayor información.

Sigue la entrada del coro, párodo, en la orquesta con un tono caótico y desenfadado: el coro como un personaje más se pone a favor o en contra del protagonista.

El agón (enfrentamiento) es la parte donde dos actores discuten el tema central de la obra. Termina con una escena o dos, marcadas por intervenciones cantadas del coro.

La parábasis, cuyo nombre significa avance, era un rasgo característico de la comedia antigua. El coro, sin máscara, se dirige al público para exponer un tema ajeno a la comedia.

Seguía a la parábasis una serie de episodios separados por breves cantos del coro que a veces continúan la línea de la trama principal.

El éxodo marcaba el fin de la obra. En él intervienen los actores protagonistas del agón, derrotado uno y victorioso el otro, y el coro, que aclama a éste y abandona la escena danzando, precedido por el vencedor.

Comedia media

Con el nombre de comedia media se conoce la creada en Atenas entre 400 y 323 a. C.

aproximadamente. Hoy no queda de ella prácticamente nada. Las obras de este período pasaron a ocuparse de temas más cosmopolitas; desapareció la parábasis, se redujo drásticamente el papel del coro y desapareció el vestuario grotesco. Asimismo, se perdieron, o apenas tuvieron importancia, los temas y comentarios políticos, que fueron sustituidos por las sátiras contra distintos tipos sociales: la cortesana, el militar, el enamorado, etc.

Comedia nueva

Llamamos comedia nueva a la que se representaba en Atenas entre 323 y 263 a. C. aproximadamente. Los temas de esta comedia son exclusivamente privados, se modera la ridiculización personal y se tiende a la creación de tipos fijos, el joven enamorado, el esclavo listo o el soldado fanfarrón. Estas comedias aparecen ya divididas en cinco actos separados por intervalos corales carentes de importancia.

5. LA HISTORIOGRAFÍA

La Historiografía es la ciencia que se encarga de recoger e interpretar los hechos históricos del pasado. Tiene sus orígenes en Grecia. Concretamente la historiografía griega nace en Jonia a finales del siglo VI a.C. La aparición de la historiografía está relacionada con el desarrollo de la filosofía y el pensamiento racional que se produce en esta época. Es entonces cuando en Asia Menor los griegos empezarán a interpretar el mundo desde un punto de vista, ya no mitológico, sino racionalista o lógico, prescindiendo del mito para explicar las cosas, y se basarán en la razón.

La historiografía investiga, pues, el pasado de manera racional. Etimológicamente la palabra "historia", significa precisamente "investigación o narración de lo que se ha visto y, por lo tanto, se conoce". Por eso los pioneros de la historiografía reciben el nombre de logógrafos, pues son los primeros escritores de relatos que narraban sus propios viajes y aventuras. Este es el término que utiliza el historiador clásico Tucídides para referirse a sus predecesores y diferenciarse de ellos, ya que los logógrafos aún no aspiraban a las excelencias del estilo, carecían de espíritu crítico y se sentían atraído por todo lo popular, las anécdotas locales, etc., y habían preferido en definitiva ganarse el favor de su auditorio en detrimento de la verdad. De hecho en los relatos de los logógrafos se mezclaban hechos propiamente históricos, con observaciones y curiosidades geográficas, etnográficas, e incluso alusiones mitológicas. Su método consistía además en la simple acumulación de noticias de cualquier fuente.

Puntos fundamentales de la historiografía griega.

Como todo género literario, la historiografía responde a unas reglas literarias. Así pues, presentará siempre estas características indispensables:

- Proemio. En éste, el autor expone la temática de su obra, la explicación de su elección y su metodología.
- Los excursos y discursos. Gracias a estos, el autor retrata a sus personajes.

Además, la *ιστορία*, sobre todo a partir de Tucídides tiene carácter científico y como tal, sigue unos principios:

- *αὐτοψία*: verificación personal de los hechos.
- *ἄκοή* : obtención de noticias a través de fuentes orales o escritas.
- *γνώμη*: deducción personal.

6. LA ORATORIA

Podríamos definir la oratoria como el arte de crear bellos discursos con la intención de persuadir. Se pretende, pues, poner la belleza literaria al servicio de la utilidad (por ejemplo, para ganar un juicio o para convencer a los conciudadanos de una medida política). A partir del siglo V a.C. se convirtió en género literario en Grecia.

Tiene antiguos precedentes, pues ya en la *Ilíada* hay muestras de ella y los propios héroes reconocen que a unos los dioses les dieron la cualidad de luchar bien en la guerra y a otros la de hablar hábilmente en la asamblea, como a Néstor.

Pero lo que de verdad desarrolló el género fue la vida de la polis, que exigía la participación del pueblo en su gobierno y la necesidad de defender intereses privados ante los tribunales. Atenas es el mejor ejemplo de ello.

Tipos de oratoria

De acuerdo con los fines concretos que perseguía, se divide la oratoria en: forense (δικανική), política (συμβουλευτική) y de exhibición (επιδεικτική).

La oratoria forense servía para hacer buenos discursos ante los tribunales. De gran utilidad si se tiene en cuenta que en Grecia el acusado había de defenderse personalmente en el juicio, sin representación de abogado como hoy, por lo que dependía muchas veces de su habilidad para salir airoso o sufrir una condena (la Apología de Sócrates es un buen ejemplo de este tipo de discurso).

Los que no tenían esta habilidad recurrían a un experto para que les compusiera los discursos y luego ellos se los aprendían de memoria y los pronunciaban ante el tribunal.

La oratoria política, por su parte, enseñaba el arte de deliberar en la asamblea.

El tercer tipo de oratoria, la de exhibición, tenía un fin más teórico que las anteriores. Se utilizaba en los discursos pronunciados ante grandes multitudes en las fiestas; derivó luego en mera exposición pedante en banquetes, en discusiones filosóficas o en la literatura. Alcanzó su momento culminante en la segunda sofística, durante el siglo II d. C.

El discurso solía estar dividido en cuatro partes: el prólogo, la exposición, la prueba y el epílogo.

7. LA FÁBULA

El género literario de la narrativa helenística abarca el período que se desarrolla desde la muerte de Alejandro Magno hasta el 29 a.C. cuando Augusto toma el poder del Imperio Romano.

Fue éste un período de clara decadencia para la literatura, y eso a pesar de la expansión de la cultura griega a nuevos y vastos territorios a lo largo de Asia y África, y a pesar también del florecimiento de escuelas artísticas y el desarrollo de otras artes, como la escultura, la pintura y la arquitectura.

Las fábulas son relatos breves en los que intervienen hombres, animales, plantas, dioses y personificaciones, habitualmente con carácter ficticio y siempre con valor simbólico, que pueden ser unas narración entretenidas, útiles y bien pergeñadas, y que buscan enseñar deleitando mediante el ejemplo y la crítica social.

Características:

Generalmente es una pieza muy breve y con pocos personajes.

Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido.

Carácter ficticio: ya advertía Fedro que nadie debe extrañarse de que en estos relatos hablen no sólo las bestias sino también los árboles, ya que en la fábula todo es ficción y se permiten todo tipo de bromas.

La fábula es un elemento importante de crítica social

Esencialmente ofrece un contenido moralizante o didáctico y su meta es despertar en todas las personas la buena memoria del bien obrar y dar ejemplo de buenas costumbres.

Siempre contiene una moraleja. En las más antiguas se encuentra escrita al final del texto.

8.- APOLODORO: BIBLIOTECA MITOLÓGICA

El género literario de la narrativa helenística abarca el período que se desarrolla desde la muerte de Alejandro Magno hasta el 29 a.C. cuando Augusto toma el poder del Imperio Romano.

Fue éste un período de clara decadencia para la literatura, y eso a pesar de la expansión de la cultura griega a nuevos y vastos territorios a lo largo de Asia y África, y a pesar también del florecimiento de escuelas artísticas y el desarrollo de otras artes, como la escultura, la pintura y la arquitectura.

Apolodoro, o mejor, el presunto autor de la Biblioteca, es un personaje enigmático. Como ocurre con tantos otros autores clásicos, apenas sabemos nada ni de su vida, ni de su cronología, ni de su pensamiento. Está en duda el hecho de que Apolodoro fuera el autor de esta «Biblioteca», incluso no se puede afirmar que esta obra se titulase alguna vez Biblioteca.

La Biblioteca mitológica (Βιβλιοθήκη) es un libro elaborado en el siglo I o en el II d. C. que recopila la mitología griega tradicional, desde los orígenes del universo hasta la guerra de Troya. En la elaboración del compendio el autor muestra su exhaustivo

conocimiento de la tradición literaria que transmitió el repertorio mítico.

No tiene pretensiones estilísticas, pruritos filosóficos ni afectaciones poéticas, sino que con buena y transparente prosa se aplica a narrar las vicisitudes de dioses y héroes, con sus genealogías; los nombres se suceden y entrelazan en un entramado de mitos que transmite una visión arcaica del mundo divino y humano. Se trata de una rigurosa obra de erudición sobre un material que, por su lejanía en el tiempo, ha dejado de formar parte de las creencias y la religión, para integrarse en el bagaje cultural y en una herencia ya literaria. Escrita con notable precisión didáctica, la Biblioteca es un excelente manual de mitología.

Para un romano o greco-romano de Asia Menor, la obra de Apolodoro podría servirle para entretenerse leyendo las aventuras de Heracles, más como una novela que como un tratado de mitología o de religión. Naturalmente su lectura no podía por menos que provocar el escepticismo en lo que se refería a las creencias. Pero la Biblioteca podía ser al mismo tiempo un instrumento de trabajo indispensable para rétores, historiadores o tratadistas. En ella encontraban siempre la explicación culta adecuada para ilustrar un panegírico de campanillas dirigido al Emperador o la variante de un mito. En la escuela filosófica la Biblioteca pudo ser un libro indispensable. Ofrecía el mito; ya se encargarían de interpretarlo los filósofos. En la escuela cotidiana la Biblioteca debió de ser un libro obligado que servía de ilustración tanto al estudio de Homero como de manual de historia.

El viajero que veía los relieves de los templos o los sarcófagos de las necrópolis llenos de escenas con variedad de personajes, o los teatros inundados de alusiones a Dioniso, necesitaba de una información que el paso del tiempo había hecho casi olvidar en su forma literaria o ideológica, pero que seguía alimentando el arte y los repertorios de los artistas. A éstos, finalmente, la Biblioteca podía servir como inagotable fuente de información. Por todo esto la Biblioteca no está lejana del mundo, origen y finalidad de obras como la Descripción de Grecia de Pausanias o como las Imágenes de Filóstrato.

Finalmente, ¿para qué nos sirve hoy Apolodoro? Su lectura puede continuar deleitándonos o divirtiéndonos per se. Nos puede permitir, sobre todo, penetrar en la esfera del pensamiento mítico. Su lectura sigue siendo, por otro lado, fundamental para los iconografistas o historiadores del arte antiguo. Es difícil dar un paso en el intrincado y a veces oscuro y ambiguo mundo del análisis iconográfico, sin el apoyo literario de las explicaciones de la Biblioteca. Pero cada uno puede tomar a Apolodoro según sus intereses. Frazer se dedicó entusiásticamente a su traducción y edición precisamente por su interés en la historia comparada de las religiones, de la etnografía y de la antropología. Y así en sus notas y en sus extensos y numerosos apéndices vemos que los mitos griegos no son una invención literaria simplemente, sino que pertenecen a la estructura del pensamiento religioso humano, sin distinción de localización geográfica o mitológica o cultural. Frazer demuestra igualmente que la Biblioteca es un instrumento fundamental para quienes pretendan estudiar el origen, la estructura y el mecanismo de los cuentos o de la literatura popular.