La Epopeya

<https://www.youtube.com/watch?v=ynjZVFVVOjQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=Pg87ZcaUq64>

La epopeya es una composición poética cuyos temas giran en torno a acciones importantes –heroicas o religiosas- de interés nacional y de corte popular, ya que por lo general desarrollan hazañas políticas que involucran a la colectividad, a través de espacios reales o fantásticos y contadas mediante un lenguaje espontáneo, pero rico y culto. Por lo general se centra en un individuo, lo que confiere unidad a la composición. A menudo introduce la presencia de fuerzas sobrenaturales que configuran la acción, y son frecuentes en ella las descripciones de batallas y otras modalidades de combate físico.

Las epopeyas pueden estar desarrolladas en prosa o estructuradas como versos largos (hexámetro). Sus contenidos narran acciones trascendentales para un pueblo e incluyen a héroes que representan los valores más admirados por la población. Las guerras y los viajes, por lo general, suelen ser los acontecimientos más habituales de las epopeyas.

En sus orígenes, la epopeya se difundía de manera oral. Los registros más antiguos se ubican en Mesopotamia en los años 2200 a 2000 a.C. con la Epopeya de “Gilgamesh”, no sólo es la primera epopeya de la que se tienen registros escritos, sino también la narración que más antigüedad tiene. Otros ejemplos de la región incluyen las epopeyas creadas en la India: “Ramayana” y “Mahabharata”. Las epopeyas griegas más conocidas (bautizadas como la Ilíada y la Odisea) son atribuidas a Homero, mientras que, entre los romanos, la epopeya más popular es la Eneida, creada por Virgilio.

En la epopeya clásica, el narrador sitúa la acción en un tiempo remoto. Se trata de un pasado maravilloso en el que se mueven los dioses, grandes héroes y se narran hechos fabulosos.

Las principales características del género son la invocación de las musas, la afirmación formal del tema, la participación de un gran número de personajes y la abundancia de parlamentos en un lenguaje elevado. En ocasiones ofrece detalles de la vida cotidiana, pero siempre como telón de fondo de la historia y en el mismo tono elevado del resto del poema. La epopeya fue primero poesía cantada para los griegos. Sus características son la espontaneidad y la impersonalidad, el narrador ocupa un lugar secundario. En la epopeya se distingue: una acción épica que es grandiosa, y otra heroica que haya influido en el destino y la civilización de ese pueblo, donde encuentre reflejados sus costumbres creencias y sentimientos. La presencia de un héroe superior también se encuentra.

Otra de las características es la extensión. Está formada por muchos versos que se organizan en cantos o libros. Las partes en que está dividida son: proposición, invocación, exposición y narración.

La epopeya está escrita en verso, y su destino es el canto o la recitación. El tema central de la misma lo constituyen los intereses e ideales de la sociedad en la que surge, y los personajes, más que personas reales, se convierten en tipos literarios que encarnan distintas cualidades humanas inmutables. Así destacan el soberano, el consejero, en vasallo fiel, el amigo, la bella mujer, la esposa amante, y un largo etcétera. El héroe épico es un personaje noble, cuyos rasgos fundamentales son la valentía y la capacidad de lucha.

El narrador épico más trascendente es Homero, cuya maestría narrativa resulta natural e imitable por autores que también alcanzaron la fama. La Ilíada cuenta los últimos días de la guerra de Troya. La Odisea, el regreso de Ulises a su hogar después de la guerra. Las epopeyas son los primeros productos de las sociedades ágrafas y tradiciones orales poéticas. En estas tradiciones, la poesía se transmite a la audiencia por medios puramente orales. Las epopeyas orales tienden a ser construidas en episodios cortos, cada uno de igual interés e importancia. La fuente más probable de los textos escritos de los poemas épicos de Homero fue el dictado de una actuación oral.

Características más importantes de la Epopeya

<https://www.youtube.com/watch?v=1e6z_e_Cxq8>

Inicio In Media Res

Es común en la epopeya que la narración no tenga un inicio, si no que los hechos contados se conforman estando ya la trama avanzada, lo que se considera **inicio In Media Res**. Sucede, por ejemplo, en *la Ilíada*, cuyos hechos contados se producen estando los griegos ya en la playa de Troya. Por cierto, tampoco se cuenta el desenlace final de la batalla.

Invocación a la musa

Las narraciones épicas suelen estar narradas en tercera persona omnisciente, y son referidas por un aeda o cantor que transmite a través de la inspiración divina.

De allí que muchas cuentan con invocaciones a una deidad o musa que le permite al narrador relatar fielmente y de la mejor manera la grandeza de los eventos supuestamente ocurridos.

División de los versos

Los versos hexámetros, como hemos dicho, también conocidos como **epopéyicos**, fueron probablemente añadidos por parte de los griegos. No obstante, el origen de estos poemas se pierde en el albor de la civilización humana. La *Epopeya de Gilgamesh*, por ejemplo, es de origen sumerio, anterior incluso a la cultura clásica. Luego, pasados los siglos, se retomó la prosa.

Narraciones extensas

Las epopeyas son narraciones muy largas. De hecho, suelen ser parte importante en el nacimiento de la mitología, donde se cuentan hechos de transcendencia.

Temática guerrera y viajera

En general, la temática de la epopeya tiene que ver con la guerra y el viaje. Curiosamente, las dos atribuidas a Homero, *la Ilíada* y *la Odisea*, son así. La primera narra la guerra entre Troya y Grecia, y la segunda el viaje de vuelta de Odiseo de esta misma guerra. No obstante, en ella se ensalzan la fortaleza y las grandes virtudes de los héroes.

Presencia sobrenatural

Otro hecho inherente a la epopeya es la presencia constante de lo sobrenatural. Las divinidades son parte importante de la narración, toman partido y aparecen como espíritus, o en el cuerpo de los humanos, para cambiar el curso de los acontecimientos.

El héroe

Todas las epopeyas tienen como protagonista a un héroe. Una persona que sobresale por su valor, por sus grandes gestas, por su generosidad y sus cualidades especiales. Lo vemos en Eneas, Odiseo, Gilgamesh, el Cid y tantos otros.

Cultura del pueblo

En todas existen manifestaciones culturales de los pueblos relacionadas con sus tradiciones, costumbres o religiones.

Valores exaltados

Como hemos visto ya, los personajes principales muestran gran valor, amistad, honradez, perseverancia, astucia, amor, honor, etc. En realidad, tienen un sentido didáctico, más allá del mero entretenimiento.

Valor educativo de la epopeya

Las epopeyas no sólo eran recitadas (o leídas) en la antigüedad como entretenimiento, sino que resumían en su forma y su contenido diversos valores culturales de la comunidad, atribuidos por lo general al héroe protagonista.

Así, sus hazañas servían de ejemplo y de inspiración para la formación de la ciudadanía, así como de relato religioso para fundamentar el culto a una deidad específica, como pasaba con los cantos homéricos en la Antigua Grecia.

Ejemplos de epopeya

<https://www.youtube.com/watch?v=k4tSs7S8sUg>

Algunas de las epopeyas más conocidas son, junto a la ya nombrada de Gilgamesh:

* **La *Ilíada*.** Narrada por Homero, cuenta los 52 días de guerra entre Grecia y Troya, que culminará con la derrota de esta última y la muerte de numerosos héroes de ambos bandos.
* **La *Odisea*.** También de Homero, narra el accidentado regreso a casa de Odiseo (Ulises) luego del fin de la [Guerra de Troya](https://www.caracteristicas.co/guerra-de-troya/), en un periplo que le tomará 10 años de viaje.
* **La *Eneida*.** Escrita por el poeta romano Virgilio, narra la huida de Eneas, héroe troyano, la quema de su ciudad y el subsiguiente viaje por el [Mediterráneo](https://www.caracteristicas.co/mar-mediterraneo/) hasta [Italia](https://www.caracteristicas.co/italia/), donde fundaría la estirpe romana.
* **El *Shahnameh*.** También llamado *Libro de los Reyes* y compuesto por el persa Ferdousi, cuenta la historia antigua de Irán y del pueblo de los Sasánidas.
* **El Majabhárata.** Epopeya de la India escrito en sánscrito y clave para la fundación del [hinduismo](https://www.caracteristicas.co/hinduismo/). Es uno de los relatos épicos más extensos de la historia.

El cantar de gesta

<https://www.youtube.com/watch?v=RG-UFW7zFlM>

En este caso, estamos hablando de un género literario que tuvo su máximo apogeo y popularidad durante los siglos XI y XII, en plena **Edad Media**, por diversos países de Europa, entre los que destacan principalmente España y Francia.

No hay que olvidar que el término *gesta* proviene del latín, lengua en la que significaba *hecho* o *hazaña*. Así que este género ha sido bautizado de esta manera, ya que sus poemas cuentan las historias de grandes personajes especialmente conocidos por su valor, su ejemplaridad y las muchas hazañas de las que fueron capaces de realizar en vida. Por lo general, eran narraciones en verso que pasaban de generación en generación sin un texto escrito concreto, y que recitaban los juglares para entretener al público y ganarse un dinero.

La definición exacta nos llevará a decir que un cantar de gesta es una epopeya o relato épico que narra las aventuras y desventuras de un héroe que, generalmente, es representación de la cultura y las virtudes de un pueblo.

No obstante, y según su país de origen, estas aventuras pueden tener un componente más bien mitológico y fantástico, como sucedía principalmente en Francia, Inglaterra o Alemania. Aun así, en países como España, las narraciones eran bastante más realistas.

Estos cantares nacieron de la tradición oral de los pueblos, transmitidos de generación en generación, y cantados por juglares. Pero, hacia el final de su apogeo, acabando el siglo XII, fueron trasladados a formatos escritos, de los que hoy nos han llegado algunos ejemplos, como veremos más adelante.

Características generales de los cantares de gesta

* Como ya hemos comentado, son originarios de los siglos XI y XII en Europa, donde tuvieron su máximo apogeo en esos siglos.
* No se conoce al compositor o autor originario de las obras, ya que se recitaban por juglares y trovadores de la época siguiendo la tradición oral, por lo que el anonimato es una de sus características.
* La longitud podía ser muy variada, yendo desde los 2000 versos en los más cortos, hasta los 20000 en los más extensos, que podían requerir de varias jornadas para ser narrados por completo. Sea como fuere, en su mayoría rondaban los 4000 versos.

Aunque una característica originaria en sus inicios era su transmisión oral entre generaciones, finalmente fueron transcritos al papel, de ahí que conservemos muchos de ellos, aunque no todos completos.

* Están escritos en verso, en forma de poemas épicos, y poseen rima asonante, es decir, solo coinciden los sonidos vocálicos de la vocal final con acentuación.
* Los héroes representados en cada cantar configuraban las virtudes de un pueblo, por lo que su comportamiento era ejemplar. Es decir, actuaban como modelos a seguir de forma idealizada, así que tenían labor moralizante.
* Poseían carácter de identidad nacional y se usaban para reafirmar este aspecto.
* Fueron muy populares en países como Alemania, Francia, Inglaterra y España. En España, los cantares tenían un componente muy realista, cosa que no sucedía en otros países, donde las aventuras poseían carácter mitológico y fantástico.
* Su métrica es irregular, aunque casi siempre se configura en versos de 14 sílabas divididos en dos hemisiquios a través de una cesura.
* Se agrupan en tiradas monorrimas con extensión variable que se liga al contenido del cantar.
* Usan lenguaje sencillo, pero muy expresivo. A veces repiten algunos epítetos que se aplican a algunos personajes.
* Se componían poco después de la gesta narrada, por lo que eran bastante precisos a nivel histórico, geográfico y documental.

Los cantares de gesta más populares

Así pues, muchos de estos cantares de gesta se hicieron muy populares en su día, y su fama ha llegado hasta nosotros en la actualidad. Si debiéramos destacar el más importante de cada país donde tuvieron enorme repercusión, podríamos nombrar estos:

* El Mío Cid, en España
* El Cantar de Roldán, en Francia
* El Beowulf, en Inglaterra
* El Cantar de los Nibelungos, en Alemania