

El nacimiento de la literatura. De la Antigüedad a la Edad Media:

Literatura clásica: Grecia y Roma

Principales aportaciones de la literatura clásica, griega y romana

- Las literaturas griega y romana son el **legado más importante de toda la cultura clásica**. Además de la literatura en estricto sentido, este legado incluye prácticamente todas las ramas del saber: filosofía, historia, geografía, matemáticas, medicina, arquitectura, derecho, etc.
- La principal fuente temática de ambas literaturas son las **leyendas** y los **mitos**, que en principio tuvieron un sentido religioso, luego un valor más simbólico y finalmente se convertirán en pura literatura.
- Estas literaturas desarrollaron los **géneros literarios** que más adelante utilizarán las diferentes literaturas europeas.

1. Literatura griega

Se pueden observar **cuatro épocas**:

- **La época arcaica**: desde sus orígenes hasta el siglo V a. C. Se concentra en torno a la epopeya y la lírica. Principales autores: Homero, Safo, Anacreonte; en la comedia es importante la figura de Aristófanes. También es reseñable Hesiodo cuya poesía parecida a la epopeya no se ocupa de temas guerreros.
- La época de la **polis griega**: entre el 449 a. C y el 356 a. C. La literatura se centra en Atenas y el género más importante es el teatro: tragedia: Esquilo, Sófocles, Eurípides y comedia: Menandro
- El **helenismo**: La cultura griega se extiende fuera de sus fronteras gracias a Alejandro el Magno. Esta época abarca desde el siglo IV hasta el II a. C. Autores: Apolonio de Rodas y Teócrito.
- La **época imperial**. Es la época del declive, ya que el latín se impone como lengua en el Imperio Romano. Hay un cierto renacimiento hacia el siglo II d. C. que, en lo que se refiere a la literatura, se centra en la aparición de la novela.

1.1. La epopeya: La Ilíada y la Odisea

- La **Ilíada**, considerada por muchos la epopeya por antonomasia, relata sucesos del último año del asedio de Troya. Sus principales características son:
 - No tiene la cohesión de las narraciones escritas para ser leídas ya que Homero componía para la recitación.

- Se estructura en torno a **dos temas claves**: la **cólera de Aquiles**, quien hace un mal uso de sus capacidades y la **obcecación de Paris** que se niega a devolver a Helena, pese a que ese hecho traerá toda suerte de males a Troya.
- La acción es heroica: se desarrolla sobre todo en el campo de batalla, en el campamento aqueo y en la ciudad de Troya; es un mundo donde los dioses interactúan con hombres y mujeres de carne y hueso.
- Los personajes son fundamentalmente guerreros y son las pasiones las que mueven sus acciones.
- Utiliza un lenguaje grandioso con un uso más bien solemne, en el que recurre frecuentemente al epíteto épico.
- En la ***Odisea***, Homero narra la historia del regreso de Ulises desde el sitio de Troya a su hogar en Ítaca, y de la venganza contra los pretendientes de su esposa Penélope. La obra, compuesta con posterioridad a la *Ilíada*, tiene una organización argumental más compleja y sus propias peculiaridades:
 - Homero ensalza especialmente la astucia y el ingenio de su personaje principal, Ulises. Además de este personaje, son muy significativos los personajes femeninos: Penélope; su madre, Anticlea; la bella Calipso, etc.
 - Aunque la actuación de los dioses sigue siendo visible, esta obra tiene un tono más íntimo y un mayor interés por el encanto de pequeños detalles de la vida de los diferentes personajes.

1.2. Poesía lírica

La lírica nace ligada al culto, en los santuarios religiosos (Olimpia y Delfos) y a las fiestas populares. Expresa el presente y los sentimientos personales del poeta. La música y la danza son elementos esenciales. Su canto iba muchas veces acompañado por un instrumento musical, la lira (de donde deriva el nombre). Tiene una gran variedad de metros y de estrofas.

La poesía lírica, tradicionalmente, se ha dividido en tres tipos: **elegíaca**, **yámbica** y **métrica** (en ella se sitúan los autores más destacados: **Alceo**, **Safo**, **Anacreonte**, **Píndaro**).

En la época helenística (a partir del siglo III a. C.) la lírica evoluciona hacia formas eruditas y rebuscadas. Sobresalen **Calímaco** y **Teócrito**.

1.3. La fábula

Se trata de una narración breve en prosa que relata una historia imaginada de animales, de hombres y animales o de hombres solos de carácter alegórico e intención moral.

Destaca la figura de **Esopo**, cuya influencia está presente en toda la literatura narrativo-didáctica del mundo occidental y oriental.

1.4. El teatro. La tragedia

La tragedia trata los grandes problemas que afectan a la humanidad a través de los mitos y reflexiona sobre problemas del presente. Su personaje central es el héroe y la acción se centra en torno al drama del protagonista. Sus temas fundamentales son el destino, el conflicto entre individuo y ciudad, la culpa y el castigo divino, etc. Utiliza un lenguaje literario solemne, culto y muy cuidado.

Los tres autores, de los que se conservan tragedias, son atenienses y del siglo V a. C: **Esquilo, Sófocles y Eurípides.**

1.5. El teatro. La comedia

La comedia une fantasía y realidad: con argumentos inventados que provocan risa se reflejan asuntos cotidianos. Parte de una situación conflictiva que el héroe resuelve al final de la obra. Hay elementos fijos para provocar risa: alusiones y chistes sexuales, el insulto; parodias de personajes literarios, políticos, mitos, etc. La acción se sitúa en el presente y su lenguaje es vulgar.

Los principales autores fueron: **Aristófanes y Menandro.**

2. Literatura latina

Los autores latinos han sido claves en el conocimiento universal de la literatura, el arte y el pensamiento de la Grecia clásica. Los géneros literarios principales (epopeya, lírica, teatro) tienen una relación básica con los modelos griegos; así mismo, la mitología sigue siendo un tema clave de múltiples obras.

Los escritores romanos estuvieron más interesados en los géneros didácticos (los tratados morales, la oratoria, la historia, el derecho,...) y utilizaron un lenguaje sobrio y austero, anteponiendo lo útil a lo bello.

La literatura latina se puede dividir en cuatro etapas:

- **Época arcaica.** Desde el final de la Primera Guerra Púnica (241 a.C.) hasta comienzos del siglo I a.C. Son muy importantes las comedias de Plauto y Terencio, de amplia repercusión en la literatura europea posterior.

- **Época clásica.** Siglo I a.C. Es la época de mayor esplendor de las letras latinas, con autores como Cicerón, César, Lucrecio, Catulo, Salustio o Cornelio Nepote, y el Principado de Octavio Augusto (31 a.C.-14 d.C), en el que muchos escritores florecieron al amparo del mecenazgo del mismo emperador: Virgilio, Horacio, Tito Livio y Ovidio.

- **Período postaugusteo.** Siglos I y II d. C. Muchos de los escritores de esta época proceden de diversas provincias del Imperio, especialmente de Hispania (Séneca, Lucano, Quintiliano, Marcial). Los autores siguieron los modelos de los géneros clásicos: sátira (Juvenal), historiografía (Tácito), retórica (Quintiliano); aunque también aparecieron otros nuevos, como la novela (Petronio y Apuleyo) o la biografía (Suetonio).

- **Literatura latina tardía.** Siglos III y IV d. C. La literatura religiosa alcanzó notable auge en estos siglos (Tertuliano, San Agustín, del que destacan las *Confesiones* y San Jerónimo). Durante la Edad Media y el Renacimiento el latín seguirá siendo vehículo importante para la literatura.

2.1. El teatro

- La **comedia** latina tiene dos clases de obras, las de tema griego y las de asunto romano. Sólo se conservan de la primera clase. Los autores cuyas obras se han conservado son:
 - **Plauto** (254-184 a. C.): *Aulularia*, *Anfitrión* y *El soldado fanfarrón*.
 - **Terencio** (190-159 a. C.): *Los hermanos*.

- De la **tragedia** romana sólo se conservan las que escribió **Séneca** (4 a. C. - 65).

2.2. La prosa

- Uno de los géneros en prosa más utilizados por los romanos fue la **historia**,. Los historiadores más destacados son: **Julio César**, **Salustio**, **Tito Livio** y **Tácito**.
- En el ámbito de la **retórica** destaca la figura de **Marco Tulio Cicerón**.
- La prosa romana nos ha dejado dos ejemplos de **novelas**: *El Satiricón*, de **Petronio** y *El asno de oro*, de **Apuleyo**.

2.3. La poesía épica

En la épica romana inciden dos aspectos: la tradición literaria griega y el patriotismo romano, ausente en la épica homérica ya que los griegos carecían de un concepto claro de nación.

- Se considera a **Enio** (239-169 a.C) como el padre de la épica latina. Escribió los *Anales*, una epopeya histórica en la que narra la historia de Roma, desde sus orígenes hasta la actualidad del poeta, fundiendo en la misma elementos y sentimientos épicos e históricos.
- **Virgilio** (70-19 a. C) En su gran poema épico la *Eneida* ofreció una visión poética del pasado, presente y futuro de Roma. Virgilio escribió otras obras: las *Bucólicas* que son diez églogas que cantan la vida sencilla de unos personajes idealizados, sabios, casi filósofos, que habitan en un paisaje idealizado también y las *Geórgicas*, obra en la que el poeta canta la vida del campo y anima a la realización de diferentes labores.
- **Ovidio** (46 a.C.- 17) escribió el otro gran poema épico de la literatura latina, las *Metamorfosis*, del tipo épico-mitológico, que recoge alrededor de unas doscientas cincuenta leyendas de la mitología clásica que acaban con una transformación. Las primeras obras de Ovidio giran alrededor del tema amoroso: en *El Arte de amar* aconseja a los hombres cómo tener éxito con las mujeres y a las mujeres cómo retener el amor de los hombres.

2.4. La poesía lírica y satírica

En Roma la poesía lírica tiene una aparición tardía (siglo I a. C.) y llegó de la mano de los llamados "poetae novi" ("nuevos poetas"):

- **Catulo** (87-57 a.C.) es el primer gran poeta lírico que conoció Roma. Sus epigramas y poemas yámbicos, influidos por Safo y Arquíloco, figuran entre lo mejor de su producción.
- Quinto **Horacio Flaco** (65-8 a. C.) La obra lírica por excelencia de Horacio son las *Odas*. Quizás sea el poeta más completo de los líricos romanos: en él se encuentra el equilibrio entre helenismo y romanismo.