

Unidad 2 Literatura Latina

Breve Panorama de la Literatura Latina

Rasgos y manifestaciones creativas de la literatura latina

A) ORAL

Las primeras manifestaciones literarias del pueblo romano son de carácter oral. Se trata del Carmina, textos sujetos a ritmos, con unos procedimientos estilísticos muy marcados (aliteraciones, enumeraciones...) que ofrecen:

- Canciones funerarias: narran hazañas de un muerto
- Cantos laudatorios: Glorias de antepasados
- Cantos religiosos: invocan la ayuda o protección de un dios
- Improvisados diálogos: satíricos con personajes fijos como el glotón.

B) ESCRITA:

Surgen al entrar en contacto el Imperio Romano con el mundo griego. Sus rasgos son:

- a) Muestra dependencia de la literatura griega,
- b) Tendencia a la creación didáctica
- c) Producción dilatada en el tiempo

La Poesía épica latina

El primer poema épico que aparece en la literatura latina no es de creación original. Es una traducción de la Odisea.

La épica en latín ofrece tres periodos creativos: de **imitación (de los géneros griegos)**, **de florecimiento (Eneida de Virgilio)** y **de decadencia (Farsalia, se elimina lo mitológico y hace al hombre responsable de sus acciones.**

LA ENEIDA

Cuenta el origen mítico de Roma, que Virgilio atribuye a Eneas, un héroe troyano que llega a las costas de Lacio huyendo de la destrucción de Troya.

Pero la obra, que estaba alentada por el emperador Augusto, logra no solo la exaltación de Eneas y Roma, sino también la glorificación del emperador, de su familia.

Estructura de la Eneida

Se organiza la obra en dos partes:

- Los seis primeros libros se centran en los viajes de Eneas y sus peripecias hasta llegar a Italia
- La segunda mitad canta las guerras de Eneas en suelo itálico

La Poesía lírica y didáctica latinas

Las composiciones líricas

En la literatura latina se utiliza el nombre de lírica a la poesía de carácter personal y subjetivo, aunque no se mantuviese la costumbre griega de recitar poemas con acompañamiento de un instrumento musical.

- A) Las composiciones líricas, tratan temas amorosos, patrióticos, bucólicos y religiosos, y se rigen por ciertas normas de creación, tipo de verso y estrofa. Destacan Virgilio, Horacio y Catulo
- B) La poesía didáctica se rige por la enseñanza de normas prácticas o por el contenido científico. Destacan Virgilio, Horacio y Ovidio.

Los autores

Virgilio

Famoso por su creación de la Eneida, fue también un gran poeta lírico. Sus composiciones líricas más notables son las Bucólicas y las Geórgicas. Las Bucólicas con **tema pastoril**. Las figuras humanas, representadas por rústicos, de habla refinada y el paisaje, irreal, bello y armonioso.

Las Geórgicas, es un gran poema didáctico que pretende adoctrinar sobre el cultivo de los campos e infundir el amor a la naturaleza. Está dividido en cuatro libros: el cultivo de los cereales, el cuidado de los árboles y de la vid, la cría del ganado y la apicultura. La naturaleza no sufre aquí ningún proceso de idealización.

Catulo

Es el representante más destacado de la poesía lírica amorosa. La musa que le inspira es la hermosa Clodia, una dama romana que canto bajo el nombre de Lesbia.

Se pueden dividir en tres grupos:

- a) Nugae: temas de la vida cotidiana
- b) Poemas doctos: Tema filosófico
- c) Epigramas: Vida diaria y asuntos cotidianos

En los bloques primero y tercero aparecen varios poemas amorosos en los que el poeta pasa del júbilo del encuentro a los malentendidos, de las infidelidades a la amarga ruptura. Esta poesía amorosa ofrece dos novedades:

- a) Una mezcla de elementos cultos y populares.
- b) Una presentación innovadora del amor (la pasión amorosa, el deseo o la satisfacción como lazos de unión entre dos personas).

Horacio

Aunque hijo de un esclavo liberto, participa activamente en la política y llega a tener amistad con Mecenas, el ministro de Augusto para la cultura, que lo protege. Búsqueda de la perfección estética.

Epodos

Los Epodos son piezas que ofrecen una amable sátira contra vicios y costumbres del momento (la usura).

Una de estas composiciones, El Beatus Ille..., imitado por Fray Luis de León ("Que descansa la vida"), representa el elogio de la vida retirada, puesto en boca de un usurero que no piensa dejar la ciudad.

Epístolas

Las Epístolas crean un nuevo género de la literatura latina: la epístola poética, un escrito en forma de carta dirigida a una persona conocida. Aborda teorías literarias. La más famosa es la Epístola a los Pisones (hijos de su amigo Pisón): Arte poética, ha sido de gran importancia en la historia de la literatura.

Odas

Las Odas constituyen la obra cumbre de la lírica latina y pueden agruparse en tres apartados:

- Odas amorosas, con declaraciones, consejos o invitaciones a distintas mujeres: Pirra, Lidia, Cloe. Entre ellas destaca la oda que dirige a Leucónoe y que desarrolla el tema tópico universal del carpe diem, como una invitación a gozar del momento presente, ya que el mañana es incierto.
- Odas filosóficas. A) Algunas siguen el principio estoico de la actitud impassible del sabio ante las desgracias. B) Invitan al goce moderado de la vida y los placeres.
- Odas romanas, en las que pone de manifiesto su patriotismo, con elogios al Imperio Romano y a la obra de Augusto.

OVIDIO

De familia noble y acomodada, están marcados por su etapa de destierro. Distinguimos tres épocas: de juventud, de destierro y de madurez.

Época de juventud:

- crea tres obras: **Los amores**, tres libros dirigidos a su amada Corina.

- **Las Heroidas**, 17 cartas de amor de heroínas mitológicas a sus maridos o amantes.
- **El arte de amar**, un tratado didáctico de técnicas amorosas, dirigidas a los hombres sobre la manera de conquistar y retener el favor de las mujeres, y un tercer libro dirigido a las mujeres, dándoles consejos sobre el arte de seducir a los hombres. Se trata una obra que escandalizó en su época, pero que fue muy leída en la E.M.

Época de destierro:

- **Tristezas**, obra en versos sinceros y profundos donde ofrece sentimientos de amargura y dolor, y los intentos por justificar errores pasados.

Época de madurez:

- **Metamorfosis**, un tratado didáctico de mitología de enorme influencia en la cultura occidental, ya que ha sido una fuente continua de inspiración para escritores, pintores, escultores y músicos. Son leyendas de héroes y personajes mitológicos “transformados” en animales o vegetales.

Marcial

El epigrama

El epigrama, que en sus comienzos griegos fue una breve inscripción grabada en la piedra del sepulcro que proclamaba las hazañas de una persona, se transformó luego en una composición corta y de tema amoroso para llegar a una crítica social, es decir, al ataque, más o menos virulento a personas o instituciones.

El autor latino más destacado es Marcial. Su obra Epigramas capta toda la vida de Roma: los espectáculos y sus protagonistas, las clases sociales y sus modos de vida (esclavos, clientes, ricachones, la topografía urbana (con sus calles, plazas), los vicios (avaros, mentirosos). Aunque también canta la paz y la alegría del campo o sentimientos de amistad. Renuncia a los temas mitológicos.

El Teatro latino

Las primeras manifestaciones de teatro popular, no escrito, están ligadas a la recogida de cosechas y a fiestas campesinas. Consistían en diálogos en verso de los que comediógrafos posteriores toman tipos y personajes: el fanfarrón, el pedante, etc. Es a partir del siglo III a.C. cuando comienza en Roma la demanda

de representaciones, en principio con traducciones o adaptaciones de tragedias griegas.

Los géneros y la representación teatral

Las obras dramáticas latinas mantienen la división griega de tragedia y comedia. La tragedia y la comedia surgen en Roma como traducciones o adaptaciones de obras griegas, y, por lo tanto, con temas, lugares de la acción y personajes griegos. Esa tragedia griega adaptada o traducida recibe el nombre de fábula graecania; la comedia griega es la fábula palliata.

Tragedia: Tiene como protagonistas a dioses o héroes, su tono es solemne y su lenguaje culto.

Comedia: Se centra en las preocupaciones de la vida cotidiana, empleando un lenguaje desenfadado y, con frecuencia, grosero.

Temas

Las obras con asunto, lugar de acción y personajes romanos, no sustituyen a las griegas, sino que alternan con ellas. a) La tragedia romana se denomina fabula praetexta y b) la comedia romana se la llama fabula togata.

De las obras dramáticas de la literatura latina solo se han conservado comedias de Plauto y Terencio, y algunas tragedias de Seneca.

Todas las obras se expresan en verso. Se trata de un teatro musical, pues alternan el dialogo, la música y la danza. Presenta estos rasgos:

El lugar de representación es un trozo de terreno acotado, con los espectadores de pie o sentados en el suelo. Luego se constituyen escenarios de madera y, hacia el año 55 a.C, se constituye el primer teatro de piedra. Posteriormente se construye en todas las ciudades del imperio, y de ellos se conservan bien en España los teatros de Mérida y Sagunto.

La forma de los teatros: Los teatros son de forma semicircular, con gradas para los espectadores, y el escenario tras el que existe un muro decorado. En el centro, entre la scaena y la cavea existe un espacio circular para la orchestra, que en Roma se ocupa con asientos para magistrados y senadores.

Tiempo de representación: Se desarrolla a primeras horas de la tarde, la entrada es gratuita y el comportamiento de los espectadores suele ser tumultuoso.

Actores: Se caracterizan de modo convencional: el viejo lleva peluca blanca o gris y ropa blanca, los jóvenes rubios o morenos; los esclavos pelirrojos, etc.

Estructura de la obra: comienza con un prólogo que ofrece hechos pasados, pide benevolencia al público e insinúa el desenlace. La acción se desarrolla en escenas sin más pausa que intermedios musicales.

La comedia y sus autores

La comedia, nacida en Grecia en las fiestas del dios Dionisio surge en Roma en las ceremonias religiosas en honor a la diosa de la agricultura. La comedia romana tiene un carácter de farsa y busca provocar la risa en el espectador.

Como género literario no supero el estadio de la imitación. Los principales autores de comedia son Plauto y Terencio. El primero intenta ser comprendido por el pueblo bajo, por lo que busca producir la risa, abusando de elementos plebeyos u ordinarios, y hace uso del latín vulgar. Terencio, aunque también pretende provocar risa, ofrecen una enseñanza moral, pero empleando un lenguaje refinado de los romanos cultos, para los que escribe sus comedias.

Plauto

Sus argumentos giran en torno a los problemas de una joven pareja de enamorados que, con la ayuda de un astuto esclavo, consiguen superar todas las dificultades que se oponen a su amor.

Los personajes de sus obras se repiten de una a otra, lo que permite al público encuadrarlos en simpáticos o antipáticos (el anciano tacaño o el mercader codicioso) que al final acaban burlados o apaleados. Con frecuencia el protagonista es un esclavo, lo que hace la obra más atractiva a las clases sociales desheredadas y se convierte en una burla de las clases acomodadas.

El prólogo, que cuenta el argumento y pide los aplausos del público, es esencial. Puede ser recitado por un personaje que, a veces, no interviene en la obra y puede ser un dios.

Entre sus obras destacan:

- La olla, con el tema de un viejo avaro que oculta un tesoro en una olla y sus vicisitudes cuando se la quitan. En este personaje se basó Molière para su comedia del Avaro.
- Anfitrión, que trata la transformación de Júpiter en un esclavo de Anfitrión para vivir con la esposa de este último, que se halla en la guerra.
- El soldado fanfarrón
- Las Baquides

Terencio

Llegó a Roma desde Cartago como esclavo de un senador que lo educó y después le dio la libertad. Sus comedias pertenecen a la fabula palliata.

Los asuntos de sus comedias son equívocos de enamorados, argucias de esclavos, intransigencia de padres con la boda de sus hijos, etc. Pero en Terencio no hay ruptura de la jerárquica pirámide social, porque busca el mensaje educativo y moral.

Su lengua y estilo son modelos de clasicismo por su elegancia y pureza. A sus personajes les falta espontaneidad: todos hablan como su autor, al contrario que los de Plauto, que cada uno habla de acuerdo con su condición social.

Lo más interesante de este teatro:

-**novedades formales:** sus prólogos no adelantan el argumento; son una defensa contra las acusaciones que le hacen sus enemigos literarios: el plagio de otros autores latinos, la fusión de dos obras griegas en una sola o el plagio de obras ajenas.

-**pintura de caracteres:** la creación de sus personajes ofrece profundidad psicológica: siente predilección por el tratamiento de las relaciones sociales, profesionales y familiares entre personajes de distinta edad y condición social.

Entre sus obras: El eunuco: un joven se hace pasar por eunuco para introducirse en la casa de su amada, joven esclava hija de un militar. Finalmente se casan tras descubrirse que la esclava es de familia libre y noble.

La suegra: desarrolla el desprendimiento de una suegra bondadosa que está dispuesta a abandonar su casa para que puedan vivir tranquilos su hijo y su nuera.