

INTRODUCCIÓN

Graciela C. Zecchin de Fasano

La historia del texto homérico concede forma a la interpretación de la cultura griega antigua como ninguna otra. Desde la afirmación platónica que colocó a Homero como "educador para la Hélade", un "poeta" ha estado a la vanguardia de los conflictos, confrontaciones y apropiaciones ideológicas en la literatura, la filosofía y el arte. Incluso en la sociología, por ejemplo, cuando Bourdieu se sirve de "la mirada de Tersites" para exponer a través del personaje violentado en el canto II de la *Ilíada*, en qué consiste la marginalización en las sociedades modernas. La versatilidad del texto homérico – comprendiendo su textualidad con la flexibilidad necesaria (J. Brian Hainsworth, 1970, "The Criticism of an Oral Homer", *JHS* 90, pp.90-98; J. Miles Foley, *The Blackwell Companion to Ancient Epic*, 2005) – fue vislumbrada por diversos autores antiguos. Algunos de ellos establecieron una relación dialéctica con *Ilíada* y *Odisea* sólo perceptible, si -como propuso Aristarco- nos acercamos a la épica griega antigua para explicar a Homero a partir de Homero (*Homeros ex homerou saphenizein*). Bajo esta impronta, *Ilíada* y *Odisea* resultan no sólo los textos que definen el modo de concebir la poesía épica para el mundo griego –o incluso para el mundo oriental hindú, por ejemplo; sino también para la literatura europea y la latinoamericana.

Desde que, en 1979, G. Nagy aportó con *The Best of Achaeans* un insoslayable análisis del concepto de héroe y su inserción en el concepto de civilización, el estudio de cómo ese concepto necesitó ser definido nuevamente para cada período histórico-literario expresó claramente en qué medida las apropiaciones de Homero servían como punto de partida a una nueva reflexión. Aunque ha habido intentos más o menos sistematizados de estudiar la tradición clásica estrictamente homérica, los resultados necesitan de nuevos aportes que el presente libro intenta incorporar. Debemos mencionar nuevamente a Nagy y su versión del Homero usufructuado por Píndaro en su célebre *Pindar's Homer. The Lyric Possession of an Epic Past* (1980) en que el enfoque radica en el recorte temporal que la lírica coral impone al mito homérico. En el campo de la filosofía, N. Yamagata (Use of Homeric References in Plato and Xenophon. *CQ*, 62, pp. 130-144), en la misma línea de las investigaciones promovidas por Nagy, ha presentado la propuesta de estudiar el Homero "de" Platón, a partir de las citas homéricas en *República* o en *Íón*.

Otra vía crítica de enfoque de la recepción de Homero han sido los volúmenes a modo de manual introductorio, publicados tanto en lengua inglesa como española y que han gozado de prestigio entre los especialistas como compendio de las últimas líneas de análisis. Han surgido, en consecuencia, aplicaciones a Homero de los más diversos enfoques, desde el *New Criticism*, o desde los enfoques estructurales, o post-estructurales, o bien, simplemente, desde los llamados "estudios culturales", o deconstruccionistas, o con mayor o menor énfasis marxista.

Sin duda, los poemas homéricos han sido un campo proficuo de ensayo de las más diversas teorías literarias. B. Graziosi y E. Greenwood en *Homer in the Twentieth Century. Between World Literature and the Western Canon* (2007) han explorado la ruptura, distancia y contradicción que, tanto desde el campo teórico crítico como desde el campo de la creación artística, se han presentado como posturas críticas frente a Homero. Graziosi y Greenwood adoptan una posición intermedia respecto de la recepción de Homero, ya que no lo reducen a la imagen de padre del canon occidental, ni de la Literatura universal. Ambas tratan de superar los enfoques exclusivamente anglocéntricos, al centrarse en la tensión paradigmática, a pesar de lo cual no logran expandir su horizonte crítico a la recepción homérica en otras literaturas europeas – no solo en lengua inglesa- ni a la literatura latinoamericana. Se trata de un campo que Graziosi ya había ensayado en 2002 con la publicación de *Inventing Homer. The Early Reception of Homer* y en 2005, asociada con J. Haubold en la publicación de *Homer: The Resonance of Epic*. Como resulta evidente la variación de la "recepción", como perspectiva crítica, por "resonancia", expone que una mayor amplitud de enfoque resulta necesaria, de manera de no considerar que un autor sea sólo un recipiendario pasivo de Homero; sino de concebirlo como un creador que se apropia y renueva a partir de Homero. Compartimos esta posición más amplia acerca del estudio de cómo fue recibido Homero en la posteridad. Con una visión originada en la teoría de la recepción de Jauss, L. Hardwick & Ch. Stray (ed.), proporcionan en *A Companion to Classical Receptions* (2008) un novedoso estudio de la transmisión y aculturación de los textos clásicos en que la épica homérica es presentada como un emergente que expresa la condición humana en cada período histórico literario, aunque los mismos griegos la utilizaran para interpretaciones politizadas de la guerra de Troya, como puede apreciarse en Heródoto.

No menos atractiva resulta la perspectiva crítica aportada por los resultados del Coloquio internacional celebrado en el 2006 en la École Normale Supérieure de Paris. G. Most, L.F. Norman & S. Rabau (eds.) presentaron en *Révolutions homériques. Seminari e convegni 19* (2009) un rango temporal que comprende desde Luciano hasta Joyce, sustentándose en la ruptura literaria y estética, para la cual Homero ofreció soporte, en cada cambio de movimiento literario.

Como resultado crítico, Homero deviene la fuente de una "tradición de rupturas". Los ambiciosos tres volúmenes de M. Finkelberg (ed.) *The Homer Encyclopedia* (2011) proponen un decurso informativo exhaustivo sobre Homero y en su artículo sobre la recepción, queda claro que su visión surge de la "expoliación" de Homero que los posteriores creadores griegos efectuaron. La posición más amplia -fijada por Nagy- aborda la recepción de Homero como la tensión ejercida por un continuum poético dinámico de tradición sobre los creadores post-homéricos y continúa siendo la más adecuada al objeto de estudio.

Con esta premisa crítica, los capítulos del presente libro proponen partir de un abordaje de *Ilíada* y *Odisea* no sólo como la síntesis de un período estético y un modo de concepción de la actividad poética, sino también como el producto más sofisticado conservado, correspondiente a ese período primigenio. Cada poema ofrece la posibilidad de una interpretación crítica sintética de sus características histórico-discursivas y explica la posición de Homero en las elucubraciones no sólo literarias, sino también político-filosóficas del período clásico.

El estudio de la apropiación de Homero presente en la tragedia griega tiene un desarrollo impactante en la obra de Esquilo. El capítulo a cargo de María Luz Mattioli, revela cómo Esquilo ha reelaborado la estatura de los guerreros troyanos de Homero en la versión de *Persas*. Novedosamente, la impronta homérica se hace evidente en recursos lingüísticos minusvalorados en el pasado, como el catálogo que, en Homero suele ser muestra de esplendor y poderío, y en *Persas* se vuelve la expresión flagrante de la acumulación de cadáveres en una derrota bélica. La confrontación con el texto de Heródoto, que recoge el mismo episodio representado por el dramaturgo, le permite a María Luz Mattioli, poner en consonancia modalidades discursivas diferentes, reveladoras de juegos estéticos no exentos de una mirada política de los sucesos.

En la apropiación platónica de Homero dos líneas de pensamiento han resultado las más relevantes. Por un lado, la discusión sobre la verdad y la falsedad que enmascara una más profunda reflexión acerca de la *areté* (virtud o excelencia) para la cual el paradigma homérico resulta invertido, por ejemplo, tanto en *Hippias Menor* como en *Hippias Mayor*; y por otro lado, la discusión acerca de los intérpretes de poemas, enfocada en *Ión* y en *República III*. En el contexto de la múltiple recurrencia platónica a la cita mnemotécnica, Homero también le ofrece una ruptura al filósofo, que se desapega permanentemente del poeta, aunque se ve en la obligación de colocarlo, aún en escorzo, como perpetuo y polémico paradigma. El capítulo a cargo de Deidamia Sofía Zamperetti Martín explora las citas homéricas sobre la inspiración poética como muestra indubitable de la ironía socrática, ya que el filósofo actúa como beneficiario de Homero, como alguien “educado” por una poesía de la que, sin embargo, propone distanciarse. De modo que el paradigma del poeta resulta puesto en crisis y expuesto en sus inevitables efectos estéticos. Sócrates también se vuelve un rapsoda, obviamente “homérico”.

La circularidad del viaje de regreso de Odiseo ha suministrado la impronta de la nostalgia cíclica por los mundos que desaparecen. En el panorama intelectual europeo que media entre las guerras mayores del siglo XX, la apropiación de Homero parece un último recurso seguro frente a los horrores del presente. De manera tangible en la obra del italiano Alberto Moravia, en el desencanto por la racionalidad que arrojó por totalitarismos inhumanos, el mito griego se vuelve refugio más seguro que cualquier enfoque epistemológico. El capítulo sobre Moravia a cargo de Claudia Teresa Pelossi desnuda la utilización de Homero para criticar veladamente al fascismo o para evadirse de su censura. Hábilmente, Pelossi demuestra cómo Moravia devuelve al personaje de Circe su falta de culpa, cuando son los humanos quienes deciden volverse cerdos o cuando muestra que en la relación entre el Cíclope Polifemo y Odiseo, los verdaderos otros – incivilizados y salvajes- son los seres “ojudos”, cuya superabundancia de ojos, trágicamente, no implica una percepción clara de su humanidad.

Así como la literatura italiana de entreguerras y de posguerra, la literatura en lengua portuguesa testimonia exquisitas apropiaciones de Homero, entre las cuales la novela de Teolinda Gersão, *A cidade de Ulisses* destaca como reinterpretación de la existencia humana, un itinerario siempre inacabado e incumplido. A partir de su experiencia en colaboración con las investigaciones de Lorna Hardwick, Maria António Hörster y Maria de Fátima Silva nos brindan un recorrido por el mito fundacional de Lisboa, a través de un poema de Fernando Pessoa que

hace las veces de obertura a la extraordinaria ficción de Gersão, en la que se intenta documentar el vínculo entre mito y nacionalidad a través del nombre de Lisboa, derivado del nombre de Ulises. Esta coincidencia de denominación – o mejor, esta confabulación del destino- entre el personaje y la ciudad, no solo vuelve mítica a la ciudad; sino que es interpretada con agudeza por las autoras del capítulo como una *Odisea* contemporánea en la que no hay dioses a quienes atribuir las tragedias humanas.

Evidentemente, la épica homérica ha adquirido resonancias significativas en la literatura latinoamericana del siglo XX expresadas, sobre todo, en la necesidad de construir un marco de referencia estética para la cultura propia. Las resemantizaciones de lo clásico constituyen una herramienta útil para repensar aquellos momentos de emergencia y reivindicación de lo propio, de modo de proponer, además, vínculos inter-estéticos, interculturales e interdisciplinarios. Para la recepción latinoamericana de Homero, la novela *Los Pasos Perdidos* de Carpentier se erige como un relato icónico. El capítulo a cargo de Daniela Evangelina Chazarreta se extiende a la consideración de tres mitos griegos de lata significación como lo son las figuras de Odiseo, Sísifo y Prometeo. La *nouvelle* de Carpentier *Los pasos perdidos* recibe una lúcida interpretación al ser analizada como el itinerario que se aleja de la experiencia vital del hombre moderno y lo introduce en el ámbito natural, donde el mito resulta una realidad tangible. Con perspicaz mirada, Daniela Chazarreta explica cómo Carpentier desmonta las lecturas de viajeros extranjeros para desinstalar las asimetrías en la comprensión de las diferencias culturales.

Esta selección permite un itinerario por autores de raigambre griega, luego europea y finalmente, latinoamericana de cuño cubano, en textos en que la alegoría informa una sublimación de la recepción de Homero. En síntesis, se propone un selecto recorte de las apropiaciones de Homero, ya que se intenta indagar de un modo integrador sobre cómo fue recibido, contextualizado y proyectado Homero en la Grecia Antigua y en célebres exponentes de las literaturas modernas.

Dos aspectos resultan los más innovadores en el estudio de la recepción de Homero. En primer lugar, el aporte de una perspectiva más amplia que surge del "hacer propio" algún elemento del autor. Ya presente en los enfoques críticos de Nagy (al estudiar el Homero "de" Píndaro), la idea de apropiación abre las perspectivas de ruptura y confrontación en las que el texto homérico proporciona paradigmas al pensamiento filosófico, o bien informa contenidos ideológicos, políticos o artísticos. En segundo lugar, el hecho de aportar estudios de autores que se apropiaron de Homero en lengua portuguesa, española e italiana.

Esperamos poner en contacto a estudiosos y alumnos con la maravillosa experiencia estética y humana de transitar por Homero en autores y textos de génesis diversa, ideologías divergentes y propuestas sumamente atractivas de las vastas posibilidades de creación literaria.