

RESEÑAS

Luz Pepe De Suárez. *Homero y Tolkien. Resonancias homéricas en 'The Lord of the Rings'*, La Plata, EDULP (Editorial de la Universidad de La Plata), 2006, + 217 pp.

Para todos aquellos que hemos transitado por las cátedras de Griego de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, y especialmente asistido a las clases de la Profesora Luz Pepe de Suárez, resulta una alegría compartida el ver concretado el esfuerzo de tantos años de dedicación y estudio del género épico arcaico y de su proyección en una de las obras capitales del pasado siglo en la publicación de su tesis doctoral, presentada en dicha institución en el año 2002. En ella, la Doctora Luz Pepe de Suárez consiguió aunar sus dos grandes “pasiones” (la filología clásica y su preocupación por las técnicas de la narración oral, tema del cual dicta en forma ininterrumpida un seminario desde el año 2000), al mismo tiempo que establecer un reconocido tributo a sus “maestros”, fundadores de la escuela de Griego de la UNLP, los Profesores Eilhard Schlesinger y Carmen Verde Castro.

Más allá de la necesaria erudición y rigor filológico presentados por el texto, la autora logró –mediante la utilización de un lenguaje claro que incluye la explicación de todos los términos que podrían considerarse tecnicismos de la disciplina literaria- que su obra se profile como una herramienta imprescindible para que todo aquel especialista o lector deseoso de conocer la vinculación entre estos dos “universos” (especialmente, el lector de habla hispana, para quien no existen prácticamente estudios sobre Tolkien en su lengua) pueda acceder a una visión original y “fundacional” en la interpretación de la gran obra del escritor inglés, como es la relación existente entre la mayor empresa épica de la literatura del siglo XX y sus “raíces” clásicas, relación que se había dejado de lado hasta el momento en el estudio crítico de *The Lord of the Rings*, centrado fundamentalmente en el señalamiento de sus acercamientos a la literatura medieval. Otra clara muestra del didactismo de la propuesta presentada por la Dra. Pepe de Suárez la constituye la inclusión de tres “Anexos” finales en los que se revisan cuestiones referidas a la estructura global del texto de Tolkien, como así también se propone un interesante y completo esquema narrativo que abarca la totalidad de los libros que integran la monumental obra del filólogo inglés.

A lo largo de las cuatro partes que componen el estudio (“Introducción”, “Planteo genérico: Intentos de clasificación”, “Épica homérica. Elementos compositivos” – subdividida a su vez en otras tres: “El héroe épico”, “La búsqueda o empresa en

Homero y Tolkien” y “*El culto de la amistad*”- y “*Conclusiones*”), la autora integra continuamente a su visión particular las citas textuales que utiliza como apoyaturas interpretativas (tanto de los autores abordados como así también de diversas corrientes críticas acerca de los textos) en sus respectivas lenguas de origen, y además provee de una traducción personal cada vez que un fragmento de *Ilíada* u *Odisea* (y eventualmente, de Hesíodo o Aristóteles) hace su aparición para demostrar de qué manera los mismos ancestrales elementos pertenecientes al “arte de contar historias” de aedos y rapsodas se entretrejen en la épica tolkieniana y dan forma a un interesante diálogo intertextual entre culturas y épocas alejadas cuya fuente primaria comparten: la obsesiva preocupación por la representación de la condición humana y de todos los elementos asociados a ella.

La “*Introducción*” presenta una precisa exposición de los motivos que llevaron a la Dra. Pepe de Suárez al abordaje de una empresa de características que también podríamos llamar “épicas” (peculiaridad que comparten el estudio y el objeto estudiado), al tiempo que conforma un acertado resumen de las diversas corrientes críticas existentes sobre Tolkien a partir de la década de 1950. Debemos destacar aquí que la diversidad de interpretaciones y juicios sobre el universo literario de Tolkien que esta nueva propuesta evidencia como punto de partida no se convierte en ningún escollo al momento de “justificar” la toma de postura personal; muy por el contrario, actúa como un elemento que subraya la originalidad y novedad en la visión.

Tal “estado de la cuestión” aparece –como dijimos- entramado con el proyecto principal de la investigación: el señalamiento (que en ningún momento del texto se transforma en “catálogo de influencias”, quizá el mayor de los logros alcanzados por la investigación) de “*la pervivencia de los temas épicos tradicionales acuñados por Homero en ‘Ilíada’ y ‘Odisea’, dentro de la narrativa de un autor contemporáneo que ha marcado la más extraordinaria repercusión en la masa lectora de las últimas cinco décadas*” (p. 19). Y este trabajo específico comienza a cobrar forma a partir del “*Planteo genérico*” que constituye la segunda de sus partes. Allí, la Dra. Pepe de Suárez revisa en forma acertada los principales intentos de “catalogación” de la *mythopoesis* tolkieniana en la teoría de los géneros literarios. Partiendo de la clasificación acerca de los géneros realizada por Aristóteles en *Poética*, revisa y evalúa los criterios (incluido el del mismo Tolkien) a veces disímiles a los que la obra se vio expuesta una vez que abandonó la imaginación de su creador y se convirtió en texto: términos como ‘*novel*’, ‘*romance*’, ‘*(fairy) tale*’, ‘*(long) story*’ e inclusive ‘*history*’ se entremezclan en esos juicios críticos

para apoyar una vez más la hipótesis de la dificultad de un claro establecimiento de límites que la Dra Pepe de Suárez logra en parte discernir al proponer la categoría de “novela heroica” o “narrativa heroica”, siguiendo las consideraciones de la obra que autor destacó en su Correspondencia, apoyada en todo momento por los estudios de teóricos de la talla de Northrop Frye, Erich Auerbach, Katharin Crabbe, T. A. Shippey o Brian Rosebury, entre otros.

La tercera parte de la investigación conforma el “corazón” de la propuesta. Como primer paso se revisan en ella los elementos compositivos de la épica homérica (tanto a la luz de la crítica canónica como de los acercamientos más modernos al tema) para integrarlos gradualmente a los diferentes aspectos del análisis de *The Lord of the Rings*. La temática de la épica griega arcaica, la controvertida posición del narrador, el polémico estatus de los personajes y los recursos estilísticos propios del género (la peripecia, el reconocimiento y los símiles) son los aspectos que se convierten en esenciales a la hora de establecer ese “diálogo” que la autora –como buena filóloga- se encarga de “traducir” a sus lectores. También se revisan otros elementos integrantes del género épico como las *aristeiai* de los héroes o las escenas tipológicas de batallas, asambleas, concilios y soliloquios para demostrar hasta qué punto el autor moderno se valió de una concepción fundamentalmente helénica en el momento de la creación de su obra capital. Esta parte del estudio se ramifica en diversas cuestiones centradas en la peculiar posición del héroe épico, tema que la Dra. Pepe de Suárez aborda detalladamente en varias de las subsecciones en las que se divide este capítulo. Partiendo de una concienzuda caracterización y descripción del sustento del héroe mítico, se sumerge luego en el pormenorizado detalle de los rasgos esenciales de la ética heroica establecida por Homero en *Ilíada* y *Odisea* y la forma en la que ésta se refleja en *The Lord of the Rings*. Los conceptos de *areté*, *timé*, *kléos*, *aidós* y *phéme* vuelven de este modo a “cobrar vida” en el contexto de una creación del siglo XX y son debidamente proyectados en las figuras de los personajes principales de la épica tolkieniana. La sección se cierra con el planteo y la explicación de otras tres cuestiones especulares en ambos tratamientos épicos como son el tema de la “búsqueda” o “empresa”, los “obstáculos” y “pruebas” a los que el héroe es sometido y finalmente “el culto de la amistad”, elemento presente no sólo en los textos homéricos sino también en la épica primigenia como el *Poema de Gilgamesh*.

Las “Conclusiones” cierran esta “titánica” tarea con la certeza de establecer los resultados del estudio como un punto de partida (una especie de “puntapié inicial”) en

este nuevo campo de interpretación del universo de Tolkien. En esta parte final de la obra, una nueva revisión de los aspectos más significativos de la Correspondencia del autor inglés le permite a la Dra Pepe de Suárez colocar el “broche de oro” a su tarea investigativa, al tiempo que demuestran una vez más el que fuera su objetivo principal en el planteo del tema propuesto: la pervivencia y proyección del “espíritu” griego en las grandes creaciones literarias de la modernidad.

Alejandro Martín Errecalde
Universidad Nacional de La Plata
