

MENDONÇA, Fernando de; RAMALHO, Christina. Apresentação. In: *Revista Épicas*. Ano 3, Número Especial 2, Set 2019, p. 1-6. ISSN 2527-080X.

PRESENTACIÓN

Fernando de Mendonça¹
Christina Ramalho²

En el segundo número especial de la *Revista Épicas*, publicamos la primera fase de logros concretos del proyecto “Cartografía de Obras Épicas”, creado por el *Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos* [Centro Internacional y Multidisciplinario de Estudios Épicos] (CIMEEP), en colaboración con *Réseau Euro-Africain Recherches sur les Épopées* (REARE), el *Projet Épopée* y el *Centre for Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique* (CELIS) y disponible hoy en el sitio web del CIMEEP: www.cimeep.com (opción “Cartografía”).

El objetivo principal de esta cartografía es proponer una geolocalización, en un planisferio, de obras épicas, organizadas en nueve subgéneros diferentes, recitadas y leídas en todo el mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Los trabajos se presentan en forma de entradas (en español, francés, inglés y portugués), que proporcionan información general sobre forma, contenido, autoría, nacionalidad, fecha,

¹ Profesor-Doctor de la Universidade Federal de Sergipe (UFS). Coordinador del Grupo de Trabajo 22 - Cine épico.

² Doctorado en Letras por la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2004). Profesor Adjunto 4 en la Universidade Federal de Sergipe. Miembro de CIMEEP, GELIC, REARE e IIS. Coordinadora con Margaret Anne Clarke del Grupo de Trabajo 5 - Historiografía épica.

referencias y enlaces, cuando corresponda y según lo decida cada autor. En general, las obras se insertan en el mapa desde la referencia del lugar de nacimiento del autor. Cuando esto no es posible, se elige el lugar donde se publicó y, en el caso de las epopeyas orales, la región en la que originalmente comenzó a circular. Algunos ajustes fueron necesarios en los casos en que el mismo sitio albergaría más de un trabajo. Por lo tanto, las latitudes y longitudes, en algunas inserciones, eran aproximadas, para no hacer que los marcadores se superpongan.

La gran escala del proyecto requería la inclusión de realidades textuales plurales de acuerdo con códigos homogéneos y, por lo tanto, presuponía una rica reflexión sobre las modalidades de mapeo y los datos subyacentes. La propuesta es que el mapeo siempre esté abierto a nuevas contribuciones e incluso al enriquecimiento de las entradas ya disponibles, ya que los estudios épicos siempre traen noticias y nuevas perspectivas que pueden y deben incorporarse. Del mismo modo, la descripción de los subgéneros de ninguna manera buscaba limitar su comprensión a la opinión del autor de cada entrada. Se hicieron descripciones más breves y se buscó ampliar el repertorio teórico sobre el tema indicando algunas referencias.

En este número, presentamos las primeras sesenta entradas publicadas, así como una descripción de cada uno de los subgéneros. Dentro de los trabajos que aparecen en la cartografía, ciertamente se notarán muchas ausencias (*Os Lusíadas* [Los Lusíads], de Luís de Camões, por ejemplo, solo aparece en la categoría obras adaptadas para niños y jóvenes), ya que las contribuciones llegan poco a poco y requieren el trabajo técnico para preparar las versiones en otros idiomas y también la inserción en el sitio mismo. Sin embargo, creemos que estas sesenta entradas (la mayoría de ellas se concentraron naturalmente en Brasil porque es el país anfitrión de CIMEEP y hay más investigadores brasileños) ya proporcionarán a las partes interesadas una visión rica de la presencia de literatura épica en todo el mundo. Además, es importante destacar la presencia de mujeres como autoras de obras épicas, un tema que en sí mismo merece varias consideraciones, dada la milenaria tradición patriarcal impregnada de manifestaciones épicas.

Es necesario agradecer a Rodrigo Otsuka, un estudiante del Curso de Informática de la Universidade Federal de Sergipe, quien, actuando como becario del *Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional* [Programa de Apoyo al

Desarrollo del Aprendizaje Profesional] (PRODAP), hizo posible, en 2017 y 2018, la realización del proyecto, buscando recursos tecnológicos para hacer realidad la cartografía virtual. Todo el diseño y la concepción del mapa nacieron del diálogo con la coordinación del CIMEEP y su conocimiento como estudiante de Informática, la viabilidad técnica para su realización.

Además, es importante agradecer a los miembros del Consejo Científico y especialmente a la profesora Aude Plagnard de la Universidad Paul Valéry, que contribuyó en gran medida a la definición de la estructura de mapeo y las pautas para la producción de entradas. También agradecemos a todos los investigadores que pudieron producir las entradas sobre obras épicas presentadas aquí, a saber: Alexandra dos Santos Bispo, Assia Mohssine, Aude Plagnard, Charlotte Krauss, Cheick Sakho, Claudine Le Blanc, Dante Barrientos Tecún, Delphine Rumeau, Elara Bertho, Éverton de Jesus Santos, Fabio Mario da Silva, Gisela Reis, Hubert Heckmann, Ítalo de Melo Ramalho, Luana Santana, Luciara Leite Mendonça, Marcos Martinho, Margaret Anne Clarke y Marta Barreto.

A continuación describiremos el contenido de este número especial, evitando el alargamiento para no tomar el protagonismo de los textos que componen la revista. La presentación se basa en el enfoque en subgéneros épicos, a saber (en orden alfabético): canción de gesta; cine épico; cordel épico; epopeya/poema épico; epopeya adaptada para niños y jóvenes; epopeya oral; narrativa/saga épica; obras híbridas; y teatro épico.

El subgénero **Cantar de Gesta** (Jean-Pierre Martin, Université D'Artois, REARE) está ilustrado por *Chanson de Roland* (1000). La rica descripción de Martin presenta los orígenes, las características y las manifestaciones del cantar de gesta, y en particular el hecho de que el tema de este tipo de obra literaria se centra en la narración histórica de hechos bélicos relacionados con caballeros cristianos.

En el enfoque de **Cine épico** (Fernando de Mendonça, Universidade Federal de Sergipe) entendido dentro de una clara aproximación a los originales literarios, en su cartografía se destaca un enfoque histórico del audiovisual que supera las imágenes recurrentes del género en la industria de Hollywood. Varias naciones, movimientos y cineastas han utilizado la historia épica desde los albores del cine mudo, por lo que estos son algunos de los ejemplos máximos recopilados en el siglo XX, a saber: *A idade da terra*

(1980); *Andrei Rublev* (1966); *Intolerance* (1916); *Le Soulier de Satin* (1985); *Moses und Aron* (1975); y *Sátántangó* (1994).

Ubicado en una tradición específica en el noreste de Brasil, a su vez, la cartografía del **Cordel Épico** (Christina Ramalho, Universidade Federal de Sergipe) se centra en la forma en que este tipo de composición y estilismo dedica a la materia épica, siempre guiada por la identificación de su fundación temática (histórica, maravillosa y heroica). Aunque los registros épicos se han recuperado en este género desde el siglo XIX, los ejemplos recopilados hasta ahora se vuelven hacia una producción más contemporánea, marcada por la actualización de los mitos heroicos en una imaginación popular y nacional, como se presenta en *Os 4 Sonhos Reveladores do Padre Cícero* (1990); *Zumbi dos Palmares em Cordel* (2013); *Zumbi dos Palmares Herói Negro do Brasil* (2007); *Zumbi Símbolo de Liberdade* (2008) y *Zumbi, Um Sonho da Igualdade* (2009).

La categoría o subgénero **Epopéya/Poema Épico** (Christina Ramalho) concentra naturalmente la mayor cantidad de entradas. Lo que se puede ver, ya en la lista de títulos mencionados a continuación, es que este tipo de producción cruza el tiempo y el espacio, y mismo con la adquisición de formas diversificadas que teóricamente resultan en diferentes puntos de vista sobre esta manifestación épica, aún permite el reconocimiento de rasgos de identidad muy similares, como los planos históricos, maravillosos y literarios de los poemas, la doble instancia de enunciación y, sobre todo, la existencia de una materia épica en torno a la cual se desarrolla el poema. Así, tenemos, en orden alfabético, obras que representan diversas nacionalidades y temas: *A cabeça calva de Deus* (2001); *A lágrima de um Caeté* (1849); *Aeneis* [Eneida] (19 a.C.); *As marinhas* (1984); *Brasilíada* (2010); *Anchieta ou O evangelho nas selvas* (1875); *Caminhos de quando e além* (2007); *Canto General* (1950); *Caramuru* (1781); *Divina Commedia* (Séc. XIV); *Iliás* [Ilíada] (séc. VIII a.C.); *Invenção de Orfeu* (1952); *La Araucana* (1569, 1578, 1589); *Le Légende des siècles* (1859, 1877, 1883); *Leaves of Grass* (1855); *Los herederos de Farabundo* (1981); *Mahābhārata* (séc. X a.C.); *Martín Fierro* (1872); *Memorial da infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor* (primeira parte – 1639); *Memorial de Rondon* (1995); *O caçador de esmeraldas* (1902); *Odysséia* (séc. VIII a.C.); *Os Brasis* (2000); *Os Timbiras* (1857); *Paradise Lost* (1667, 1674); *Poema de Chile* (1967); *Romanceiro do Contestado* (1996); *Sísifo* (1976); *South America Mi Hija* (1992); *Táxi* (1986) y *Trigal com Corvos* (2004).

Con el potencial para un mayor desarrollo futuro, la cartografía de la **Epopeya Adaptada para Niños y Jóvenes** (Christina Ramalho) tiene como objetivo centrarse en trabajos que hagan que el canon épico universal sea accesible para los grupos de edad más pequeños. En este sentido, las variaciones en las técnicas de adaptación, que pueden variar desde aspectos contextuales y géneros literarios, hasta recursos de ilustración y una mayor visualización del texto épico. Por el momento, destacamos en esta sección una adaptación relevante de la *Ilíada*, publicada en 2005, así como cuatro adaptaciones de *Os Lusíadas* [Los Lusíads], a saber: una de Luiz Maria Veiga (2005), una de Ricardo Vale (2005), una de Rubem Braga y Edson Braga (2001) y una de Fido Nesti (1971), esta última adaptada e ilustrada para cómics.

Dentro de los registros restantes de las tradiciones orales, la cartografía de la **Epopeya Oral** (Elara Bertho, CNRS, REARE/CIMEEP) se centra en la perpetuación de un acto performativo, aunque la reunión de esta matriz con el registro escrito también es efectiva. Tales narrativas están marcadas por un énfasis en la conciencia de una identidad nacional e histórica, concentrada en la imaginación colectiva de las comunidades que se fundan y desarrollan a través de narraciones épicas, como en las tradiciones africanas contempladas aquí. Las obras mapeadas también destacan por el origen biográfico de personajes históricos, como *El Hadj Omar Tall* (1797-1864); *Epopeia de Samba Guélâdio Diêgui* (iniciada en 1745); *Lat Dior* (1842-1886) y *Samouri Touré* (1830-1900).

La cartografía de la **Saga/Narrativa Épica** (Christina Ramalho), que también promete una futura expansión, valora la forma literaria moderna de la prosa, especialmente en su carácter novelístico. En tales obras, la materia épica se manifiesta a través de sus características primordiales, ya sea por su carácter histórico, maravilloso o heroico. La noción de saga se puede identificar en los ejemplos recopilados en *Les misérables* (1862) y *Os sertões* (1902).

Por otro lado, es importante aclarar que la cartografía de las **Obras Híbridas** (Christina Ramalho) prioriza los tratamientos que conectan las especificidades de varios géneros literarios, como la épica trágica, la épica lírica y otras posibilidades centradas en el tratamiento estético del lenguaje literario. Esta sección se centra en algunos de los ejemplos más contemporáneos encontrados, en los que se destacan *As cantilenas do*

Rei-Rainha (1988); *Esse é o homem* (2013); *La patria insomne* (2011); *Marco do Mundo* (2012) y *Toda a América* (1926).

Del mismo modo, el **Teatro Épico** (Charlotte Krauss, Université de Poitiers/CIMEEP) también es de interés para esta cartografía, dentro de una conjunción de factores que conectan variaciones de categorías escénicas, como la adaptación de textos literarios, la influencia sufrida por escenarios históricos, maravillosos o de heroísmo épico, así como la actualización de este contexto a las voces narrativas de la modernidad, como el ejemplo de la comprensión brechtiana generalizada en el siglo XX. Esta es otra sección con potencial expansión futura, representada por el momento por el ejemplo de *Les Barricades* (1827).

Finalmente, se espera que la publicación de estas entradas, cuya circulación entre lectores y lectores se verá facilitada por el hecho de que las publicaciones individuales se presentan en cuatro idiomas, pueda servir como un estímulo para la lectura de las obras mismas, además de hacer el contacto con informaciones sobre obras épicas más accesible a no expertos.

Invitamos, así, a los lectores a visitar el sitio web del CIMEEP (www.cimeep.com) y acceder a la opción “Cartografía” para tener una vista completa del mapa, la ubicación de las obras y el color que aportan los diferentes subgéneros a este registro visual. Esperemos que la visita también pueda llevarlos a imaginar la inmensa posibilidad de expansión de esta cartografía que, gradualmente, el tiempo materializará.

