

Emiro Martínez-Osorio y Mercedes Blanco (eds.), *The War Trumpet:
Iberian Epic Poetry, 1543-1639*,

Toronto/Buffalo/Londres, University of Toronto Press, 2023, 400 pp.

ESTHER MÁRQUEZ MARTÍNEZ

Universidad de Sevilla

emarquez3@us.es

<https://orcid.org/0000-0001-5805-3971>

The *War Trumpet: Iberian Epic Poetry, 1543-1639*, editado por los profesores Emiro Martínez-Osorio y Mercedes Blanco, es un volumen que busca expandir nuestra comprensión de la épica hispánica de los siglos XVI y XVII, al indagar en cuestiones hasta ahora no planteadas desde una óptica que examina el género en toda su complejidad. El marco cronológico –que abarca las décadas entre la publicación de *Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega* y los comentarios de Faria e Sousa a *Os Lusíadas* de Camões– favorece el análisis de un campo literario dominado por la práctica imitativa, la imbricación de la experiencia personal del poeta y del relato de la historia reciente o el intercambio intercultural entre España y Portugal, entre otros. Gracias a este planteamiento, la monografía logra abordar la evolución de ciertos *topoi* épicos, dilucidar problemas interpretativos

complejos sobre obras canónicas, como *Os Lusíadas* o *La Aracana*, y reivindicar textos que han recibido menor atención crítica como el *Carlo famoso* (1566) de Luis Zapata de Chaves, las *Elegías de varones ilustres de Indias* (1589) de Juan de Castellanos o *El Bernardo o victoria de Roncesvalles* (1624) de Bernardo de Balbuena.

Aunque cada uno de los capítulos sigue una metodología diferente, adaptada a sus respectivos objetos de estudio, como expone Emiro Martínez-Osorio en la introducción, hay una serie de presupuestos comunes. En primer lugar, cabe destacar que la épica se concibe como un espacio de experimentación literaria, capaz de subsumir tendencias, motivos y estructuras de todo tipo. Este hecho explica que en estas obras se desarrollen temas inconcebibles para la épica de la Antigüedad, como la autopromoción de las carreras literarias de los propios autores o las

posibilidades que ofrecía la movilidad social de la época, fomentados por el fácil acceso a la imprenta y el aumento de la riqueza. A su vez, se adopta una perspectiva panibérica que permite el cotejo de obras de distintas tradiciones literarias. Así pues, el corpus de este volumen reúne composiciones en portugués, castellano e italiano, tanto europeas como americanas. Finalmente, los capítulos tienen en cuenta el contexto histórico y cultural en el que fueron compuestos estos poemas, en la encrucijada entre los debates poéticos, la guerra y la exploración geográfica.

The War Trumpet está dividido en cuatro partes: 1) *Of Gods and Textual Models*; 2) *The Poet as Hero*; 3) *Gendered Epics*; 4) *New Historiographic and Cartographic Boundaries*. La primera sección —la más extensa, que incluye los trabajos de Hélio J. S. Alves, Luis Rodríguez-Rincón y Mercedes Blanco— trata sobre los vínculos entre la fantasía —ya sea de procedencia mitológica o lírica caballeresca— y la historia.

En el primer capítulo, «Design Ingeniously Corrected: Corte-Real, *Os Lusíadas*, and the Gods in the *Felicíssima*», Hélio J. S. Alves prueba que la composición de la *Felicíssima victoria* (1578) de Jerónimo Corte-Real es una respuesta neo-virgiliana a *Os Lusíadas*. Tras el poco éxito que cosechó su *Sucesso do Segundo Cerco de Diu* (1574) en la corte del rey Sebastião y partiendo de una visión crítica con la política portuguesa en África, Corte-Real se

propone en su segundo poema épico cantar la victoria cristiana en Lepanto. Sin embargo, el encomio de Juan de Austria y de la lucha contra el imperio otomano no son los únicos intereses que movieron la pluma del escritor portugués. A ello, hay que añadir el deseo de celebrar su propia habilidad poética y, también, su intención de corregir las inconsistencias del texto de Camões —como sucede, por ejemplo, en su representación de los dioses Venus y Baco— por medio de una imitación más cercana de la materia clásica, especialmente, de la *Eneida*.

En «Pagan Nature and the Naturalization of Empire in the New World Epyllions of Bento Teixeira and Silvestre de Balboa», Rodríguez-Rincón compara, por primera vez, dos epilios cuya trama gira en torno a la historia colonial de Brasil y Cuba: *Prosopopéia* (1601) de Bento Teixeira y el *Espejo de paciencia* (ca. 1608) de Silvestre de Balboa. Su trabajo muestra cómo la convergencia de la mitología grecolatina y la naturaleza americana funcionó como un lenguaje simbólico que naturalizó el orden colonial en América. Para ello, estos autores fusionaron las tradiciones políticas, morales y estéticas europeas con la fauna y la flora del nuevo continente. De este modo, por ejemplo, en la obra de Balboa la tormenta en el mar, cuyo origen se encuentra en la furia de deidades marinas como Neptuno, que se desata tras el secuestro del obispo por parte de unos piratas, ilustra la

universalidad de la autoridad eclesiástica católica; después de su liberación, la isla recupera su fertilidad, como consecuencia del restablecimiento del orden religioso colonial. En el caso de Teixeira, su representación del dios Tritón refleja el ideal colonialista, al perfeccionar la naturaleza americana mediante los modelos estéticos y políticos europeos.

En tercer lugar, Mercedes Blanco demuestra en «Lyric as Temptation in Alonso de Ercilla and Torquato Tasso» cómo, a pesar de las diferencias entre Tasso y Ercilla, ambos coincidieron en su propósito de crear un nuevo tipo de épica con la que superar el *Orlando furioso* de Ariosto. Los dos escritores se vieron abocados a incluir el *ethos* propio de la poesía lírica, influidos por los grandes modelos de sus respectivas tradiciones, Petrarca y Garcilaso de la Vega, lo que provocó un equilibrio precario en la estructura de estos textos. Así pues, mientras que Tasso trató de adoptar el contenido petrarquista, al basarse en el concepto de verosimilitud, Ercilla intentó combinar su objetivo de convertirse en garante de la verdad histórica con la inclusión de escenas líricas.

El capítulo de Matthew da Mota en «The Many Voices of the Poet: Narrative Polyphony in *Os Lusíadas*» abre la segunda parte del volumen, dedicada al desarrollo de las imágenes autoriales en la poesía épica. La contribución de Mota indaga en la polifonía que permea todos los cantos

de *Os Lusíadas*, al examinar las diferentes voces poéticas que aparecen en el poema épico de Camões: el narrador omnisciente, propio de la tradición épica clásica; dos narradores intradieгéticos, encarnados en los personajes de Vasco da Gama y Fernão Veloso; y, finalmente, la voz autoconsciente del narrador-poeta. Todos ellos ofrecen, como revela Mota, diferentes puntos de vista sobre los temas centrales de *Os Lusíadas*: la historia, la poesía y el imperio. Al final del poema, todos estos narradores convergen en una voz unificada final que sintetiza los rasgos de las anteriores, reflexiona sobre el futuro de Portugal y aconseja al rey sobre los posibles obstáculos que afronta el imperio.

Igualmente, Aude Plagnard en «Eyewitness, Hero, and Poet: Alonso de Ercilla in the Three Parts of *La Araucana*» se enfrenta a las estrategias de autorrepresentación de Ercilla y a cómo en sus versos se entrecruzan sus circunstancias personales y su carrera literaria. Tras un examen de la historia textual del poema, cuya composición se alarga durante prácticamente toda la vida del escritor, Plagnard se centra en el análisis de las escenas en las que abunda el uso explícito de la primera persona del singular: los episodios militares en los que interviene Ercilla; las visiones maravillosas a las que solo tiene acceso el narrador; las intervenciones a favor de los guerreros indígenas; y las allocuciones a las mujeres de los generales araucanos. El repaso minucioso de estas

estrofas revela cómo, además de presentarse como testigo del enfrentamiento entre los españoles y los araucanos, Ercilla utiliza otras tres máscaras autoriales diferentes: la del historiador, la del héroe y la del poeta.

La tercera parte de la monografía está compuesta por las contribuciones de Emiro Martínez-Osorio, «The Voice and the Veil: Pearls, Villancicos, and Dissent in Juan de Castellanos's "Elegy 14"», y de Nicole Delia Legnani con su «Domestic Bliss and Strife: Fresia and Caupolicán in Alonso de Ercilla's *La Araucana* and Pedro de Oña's *Arauco domado*». En primer lugar, Martínez-Osorio ahonda en el vínculo entre la poesía épica y la canción «Elegía 14», titulada «Elogio de la isla Margarita [...]», que narra en siete cantos el fracaso de la expedición de Pedro de Ursúa de 1561 en las *Elegías de varones ilustres de Indias* (1589) de Juan de Castellanos. El capítulo dirige su atención a las implicaciones políticas e ideológicas que supone que la «Elegía 14» esté repleta de referencias petrarquistas y a otros géneros líricos castellanos, como las canciones o los villancicos. El hecho de que se recite, además, en la isla de Margarita, que se pone al mismo nivel que la Granada de Boscán o la Toledo o Nápoles de Garcilaso, desvela la negociación del capital simbólico de Castellanos a favor del continente americano. Asimismo, el estudio incluye una perspectiva de género al analizar cómo ciertos tipos de prácticas

poéticas se asociaban a una determinada imagen de la masculinidad y del poder.

En segundo lugar, Nicole Delia Legnani se acerca a la sociedad colonial americana, apoyándose en las ideas de Judith Butler sobre la performatividad de género, entendida como una repetición estilizada de actos. Para ello, se centra en la representación de los personajes femeninos de las épicas hispánicas y, en concreto, en las lecturas que hacen Ercilla y Oña del personaje de Fresia, esposa de Caupolicán. Su análisis de este personaje tiene en cuenta, por un lado, las referencias clásicas sobre el motivo épico de la maldición, especialmente la de la Dido virgiliana, y, por otro lado, la huella de las prescripciones matrimoniales contrarreformistas en América. Gracias a esta perspectiva de trabajo, Legnani confronta la visión de Ercilla sobre la tortura y muerte del general araucano, consecuencia de la maldición castrante que le lanza su mujer y que supone la culminación de su divorcio y de su desnaturalización como padres, con el texto de Oña, donde, aunque se mitigan las representaciones de género problemáticas, la pareja se mantiene estéril.

La última sección de *The War Trumpet* contiene los dos capítulos que versan sobre la relación de la épica con otras disciplinas, como la historia y la cartografía. Por un lado, Jason McCloskey en «“Así el cielo lo quiso”: Christopher Columbus and the Anonymous Pilot in *Carlo famoso*

by Luis Zapata de Chaves» estudia en el *Carlo famoso* de Luis Zapata de Chaves la huella de la leyenda que atribuía la noticia de la existencia de un nuevo continente a un marinero español que se alojó en la casa de Colón, recogida ya en la *Historia general de las Indias* (1552) de Francisco López de Gómara. La presencia de este personaje anónimo funciona como un chivo expiatorio en el poema de Luis Zapata, que permite a los lectores reflexionar sobre los excesos que se cometieron durante la conquista, evocando, de esta manera, las afirmaciones de Bartolomé de las Casas, pero, al mismo tiempo, limpiando la imagen de Cristóbal Colón, ajeno a estas atrocidades.

Por otro lado, en «Cartography in Bernardo de Balbuena's *El Bernardo o victoria de Roncesvalles*», Martín Zulaica López estudia el impacto de la nueva mentalidad cartográfica en los escritores de obras épicas, y, especialmente, en la descripción de geografías fantásticas. Asimismo, el capítulo tiene en cuenta el empleo de la técnica de la *kataskopia* —es decir, la mirada desde una posición elevada— a la hora de presentar nuevas regiones y países. Al examen de estas cuestiones se suma también el análisis pormenorizado de la huella de los mapas del *Theatrum Orbis Terrarum* (1570) de Abraham Ortelius en la composición de las estrofas dedicadas al viaje de Alcina al palacio de Morgana en el primer canto del *El Bernardo o victoria de Roncesvalles*, que permite a Zulaica López

mostrar cómo los objetivos literarios de Balbuena difieren de los de sus predecesores.

Como broche final, el volumen termina con un epílogo de Mercedes Blanco en el que se traza un panorama amplio sobre la épica en la Edad Moderna, en el que, por un lado, se profundiza en la necesidad de continuar estudiando estos textos, para superar algunas lecturas superficiales; y, por otro lado, se lleva a cabo un estado de la cuestión en el que sintetiza cómo han evolucionado los estudios sobre la épica en los últimos años.

Por todo ello, *The War Trumpet: Iberian Epic Poetry, 1543-1639* es una monografía que invita a sus lectores a seguir investigando y leyendo un género complejo y variado, que despertó el interés de los escritores de los siglos XVI y XVII. Los capítulos, todos ellos en inglés, abren nuevas perspectivas de trabajo, descubren territorios inexplorados de nuestra literatura y suponen, en definitiva, un claro avance en nuestro conocimiento sobre la épica hispana. Se trata, por tanto, de una obra de consulta obligada para los estudiosos de poesía del Siglo de Oro, y especialmente, para aquellos que quieran profundizar en este género.