

Hamish WILLIAMS (ed.), *Tolkien and the Classical World*, Zurich-Jena, Walking Tree Publishers, 2021, XXVI + 414 páginas, ISBN 978-3-905703-45-0

SAMUEL CARREÑO RAMOS

Universidad Autónoma de Madrid

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4104-0600>

samuel.carrenno@uam.es

Reseña de acceso abierto distribuida bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). / Open access review under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.24197/mrfc.36.2023.287-291>

*T*olkien and the Classical World, editado por Hamish WILLIAMS, es una colección de catorce artículos que analizan los modos en que la épica, el mito, la poesía, la historia, la filosofía, el teatro y las lenguas clásicas dieron forma a la obra de J. R. R. Tolkien. Tras una breve nota bibliográfica, el editor del volumen firma la introducción, “Classical Tradition, Modern Fantasy, and the Generic Contracts of Readers” (pp. XI-XXVI). En sus primeras páginas presenta el objetivo del volumen: identificar y valorar la influencia de las culturas griega y romana en “la vida, pensamiento y escritos de Tolkien” (p. XII), un área de estudio que, hasta tiempos recientes, ha ocupado un papel secundario frente a la multitud de trabajos acerca de la relación de Tolkien y su obra con ámbitos como el medieval, el germánico, el cristiano o la representación de la naturaleza.

Williams se posiciona explícitamente en el marco de la Recepción Clásica y hace hincapié en la gran profundidad y alcance espaciotemporal que supone el estudio de la recepción del mundo clásico, así como las diferentes visiones y perspectivas que se han adoptado a lo largo de los siglos con respecto a las obras y autores grecolatinos, hasta llegar al género fantástico contemporáneo, donde los referentes clásicos se difuminan entre la variedad de significados que el lector puede interpretar. Realiza también un breve repaso del género fantástico en cine, series de televisión y videojuegos, medios que entiende como más afines a la fantasía actual, y defiende un “*anti-Classical recoding of modern fantasy*” (p. XX), esto es, una escasa o más sutil presencia de contenidos grecolatinos en beneficio de otros elementos, especialmente los medievales. La introducción resulta muy pertinente y son dignas de mención las consideraciones de Williams acerca de la complejidad del estudio de fuentes en los escritos de Tolkien y las reacciones negativas que este tipo de análisis suscitaba al escritor. Todo ello ayuda a comprender cómo los procesos de

recepción no son necesariamente conscientes ni directos, y que pueden darse interacciones de distinta índole entre diferentes fuentes e inspiraciones.

El volumen se organiza en cinco secciones. La primera de ellas, “Classical Lives and Histories”, comienza con el artículo “Tolkien the Classicist: Scholar and Thinker” (pp. 3-36), que también corre a cargo de Hamish WILLIAMS. En él, Williams realiza un recorrido por la relación de Tolkien con los textos grecolatinos a lo largo de su vida y formación, y hace interesantes apreciaciones sobre la presencia, directa o indirecta, de los elementos clásicos en su obra. A continuación, Ross CLARE aborda en “Greek and Roman Historiographies in Tolkien’s Númenor” (pp. 37-68) la recepción de la historiografía clásica en la historia de Númenor. En primer lugar, ofrece un análisis de la narrativa imperialista de Númenor en comparación con el relato de la historiografía griega acerca de las dinámicas imperialistas de Atenas; luego, más brevemente, Clare compara en paralelo las historiografías romana y númenoreana, en cuanto que articuladas en torno a los mandatos de emperadores y reyes; y por último, expone las similitudes entre la historia de los “fieles” númenoreanos y la represión de emperadores como Nerón o Diocleciano sobre los primeros cristianos.

La segunda sección del volumen, compuesta de cuatro artículos, lleva por título “Ancient Epic and Myth”. Abre la sección Giuseppe PEZZINI con el artículo “The Gods in (Tolkien’s) Epic: Classical Patterns of Divine Interaction” (pp. 73-103). En él, Pezzini analiza cómo los Valar del *Legendarium* resultan comparables a los dioses de la épica clásica, tanto en su concepción y actitudes como en sus formas de interacción con los habitantes del mundo ficcional de Tolkien. El siguiente artículo, “Middle-earth as Underworld: From *Katabasis* to *Eucatastrophe*” (pp. 105-130), corre a cargo de Benjamin Eldon STEVENS, quien ya se había acercado antes a este tema en “Ancient Underworlds in J.R.R. Tolkien’s *The Hobbit*” (incluido en Benjamin Eldon STEVENS y Brett M. ROGERS [eds.], *Classical Traditions in Modern Fantasy*, Oxford, Oxford University Press, 2017, 121-144). En esta ocasión amplía la investigación a la totalidad del *Legendarium* y profundiza en el motivo de la catábasis clásica, no ciñéndose tanto a los descensos al inframundo propiamente dichos, sino interpretando toda la trama del *Legendarium* en clave catabática.

Austin M. FREEMAN analiza en “Pietas and the Fall of the City: A Neglected Virgilian Influence on Middle-earth’s Chief Virtue” (pp. 131-163) cómo, en paralelo a la fe o *pistis* cristiana y a lo que Tolkien denominaba “*Northern courage*”, el concepto virgiliano de *pietas* (“*fulfilment of duty toward gods, country and family*”, p. 158) resulta un componente esencial en la configuración del concepto élfico “*estel*”: una mezcla de “esperanza” y “confianza” que exige del individuo una defensa del bien, establecido por la divinidad, contra el mal, incluso si ello supone la propia muerte. En el cuarto y último artículo de la sección, “The Love Story of Orpheus and Eurydice in Tolkien’s Orphic Middle-earth” (pp. 165-189), Peter Astrup SUNDT estudia la recepción del mito de Orfeo en el *Legendarium*. Lejos de limitarse al testimonio del autor, según el cual el relato de Beren y Lúthien supone una

inversión del de Orfeo y Eurídice, Sundt profundiza en otros muchos aspectos: trata la recepción del mito órfico a lo largo de los siglos y en diferentes formatos culturales, para luego entrar en el posible papel del héroe griego tanto en la configuración de Beren y Lúthien como en la de otros personajes. El artículo concluye analizando el modo en que la historia romántica de Tolkien y su mujer Edith Bratt se mezcla con elementos órficos en la creación de los relatos de Tolkien.

La tercera sección, titulada “In Dialogue with the Greek Philosophers”, comienza con “Plato’s Atlantis and the Post-Platonic Tradition in Tolkien’s Downfall of Númenor”, de Michael KLEU (pp. 193-215). En primer lugar, Kleu presenta la recepción de la Atlántida platónica en el relato de Tolkien, ampliando una materia tratada por estudios previos, para entrar posteriormente en la tradición posplatónica del mito, en el contacto que Tolkien tuvo con la misma y en cómo estas versiones pudieron influir en la historia de Númenor. En la línea platónica sigue Łukasz NEUBAUER, quien en “Less Consciously at First but More Consciously in the Revision: Plato’s Ring of Gyges as a Putative Source of Inspiration for Tolkien’s Ring of Power” (pp. 217-246) estudia el posible uso que Tolkien realiza del anillo de Gíges de *La República* al crear su Anillo Único. Neubauer expone la diversidad de precedentes literarios que pudieron servir a Tolkien y analiza posteriormente las similitudes entre ambos artefactos en *El hobbit* y *El Señor de los Anillos*. En “Horror and Fury: J.R.R. Tolkien’s *The Children of Húrin* and the Aristotelian Theory of Tragedy” (pp. 247-268), Julian EILMANN propone que *Los hijos de Húrin* (*The Children of Húrin*, 2007) puede leerse desde la perspectiva de la teoría sobre la tragedia que Aristóteles expone en su *Poética*. Eilmann se centra en los patrones aristotélicos identificables en el relato, como la ironía trágica o el desenlace en *anagnorisis*, *peripeteia* y consecuente *pathos* o reacción emocional.

La cuarta sección, “Around the Borders of the Classical World”, está compuesta de tres artículos. En el primero de ellos, “‘Eastwards and Southwards’: Philological and Historical Perspectives on Tolkien and Classicism” (pp. 273-304), Phillip BURTON trata la visión contraria que Tolkien tenía con respecto al papel central de la cultura grecolatina en la cultura occidental, así como su conocimiento, directo o indirecto, de las teorías indoeuropeístas de Victor Hehn y Otto Schrader, y cómo todo ello se refleja en sus escritos. Por su parte, en “The Noldorization of the Edain: The Roman-Germani Paradigm for the Noldor and Edain in Tolkien’s Migration Era” (pp. 305-327), Richard GALLANT aborda la aculturación de los hombres Edain con respecto a los elfos Eldar, y la compara, en sus diferentes aspectos (ideológicos y políticos) con los procesos de aculturación, conocidos como “romanización”, que la cultura romana favoreció sobre otros pueblos. En el último artículo de la sección, “‘Escape and Consolation’: Gondor as the Ancient Mediterranean and Rohan as the Germanic World in *The Lord of the Rings*” (pp. 329-348), Juliette HARRISSON analiza la relación entre Gondor y Rohan como reflejo del Mediterráneo antiguo y de los pueblos germánicos, respectivamente, y cómo, en contraposición a visiones historiográficas imperantes en tiempos de Tolkien como la de Edward Gibbon, la

relación entre ambos reinos no es de enemistad sino que se concibe en clave positiva, de acuerdo a la teoría de la “eucatástrofe” o desenlace positivo que Tolkien formula en “On Fairy-Stories” (1939).

La quinta y última sección, “Shorter Remarks and Observations”, incluye dos artículos breves, el primero de los cuales, “Shepherds and the Shire: Classical Pastoralism in Middle-earth” (pp. 353-363) corre a cargo de Alley Marie JORDAN: en él, se analiza el pastoralismo de los hobbits de la Comarca en *El Señor de los Anillos* desde la perspectiva natural, moral y de la acción sobre el territorio de la Arcadia de las *Églogas* virgilianas. En el segundo artículo, “Classical Influences on the Role of Music in Tolkien’s Legendarium” (pp. 365-374), Oleksandra FILONENKO y Vitalii SHCHEPANSKYI tratan cómo las concepciones musicales de los textos clásicos, como la música de las esferas pitagórica, pueden vislumbrarse de manera directa o indirecta en aspectos de la creación de mundo de Tolkien, como la música de los Ainur de *El Silmarillion* y el conflicto armonía-discordia que se produce en la misma.

El libro concluye con un epílogo titulado “Tolkien’s Response to Classics in Its Wider Context” (pp. 379-394), firmado por Graham J. SHIPLEY, quien aborda la perspectiva que tanto Tolkien y sus compañeros del círculo literario de los Inklings (como C. S. Lewis y Charles Williams), como estudiosos posteriores tienen sobre el análisis de fuentes, influencias y resonancias clásicas en el *Legendarium*; para ello, repasa los contenidos tratados en los artículos anteriores. Finalmente, el volumen incluye un índice de nombres y términos.

Tolkien and the Classical World es el primer volumen dedicado en exclusiva a la recepción del mundo clásico en la vida y obra de Tolkien. Su línea de trabajo está bien delimitada y encaja correctamente con la metodología de la Recepción Clásica. Los diferentes artículos abarcan un abanico amplísimo de temáticas y perspectivas: historiografía, filosofía, mitología, teatro, épica, lírica... Aunque en varias ocasiones se recurre en exclusiva a la comparación directa en lugar de analizar posibles procesos más complejos, las numerosas similitudes y la extensa y contrastada formación de Tolkien en los clásicos refuerzan la verosimilitud de las propuestas. Además, la publicación de este volumen ha abierto la puerta a un rápido desarrollo de esta línea de investigación, con ejemplos como el congreso “Tolkien et l’Antiquité - les Antiquités de la Terre du Milieu”, celebrado el 4 de junio de 2022 en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbona, el curso de verano de la Johns Hopkins University “Glory of an Ancient, Storied Land”, organizado entre julio y agosto de 2022, o la publicación del número monográfico de la revista *thersites*, titulado *There and Back Again: Tolkien and the Greco-Roman World* (2022).

Pero, junto a esos méritos, ha de decirse que uno de los principales puntos fuertes del volumen es la colaboración entre disciplinas, con la participación de estudiosos tanto de la obra de Tolkien, como del ámbito de la Recepción Clásica. Como Graham Shipley señala en el epílogo, “*a particular feature of recent work, exemplified also in the present collection of papers, is that Tolkien’s response to*

Classics is now being actively researched not only by scholars of English literature but by classicists as well" (p. 382). La obra de Tolkien, por su impacto cultural y la extensión que alcanzan los estudios que la tratan, merecía, sin duda, una aproximación de estas características.