

HUMANITAS

ANUARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

Cecilia Alfarrina
Biblioteca Universitaria

17

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

1976

significados que es la realización esencial del lenguaje en verso. Es la vibración que confiere vida, es la animación intransferible e incommensurable. Ritmo, en su forma elemental, es repetición ordenada, interior o exterior, apoyada en la rima, acentos, cesuras, sílabas, etc.

Melodía es algo aún más íntimo que el ritmo. Es la tonalidad personalísima del individuo ante la obra. Es la expresividad misma que se da a esa obra y que transmitirá más tarde, comunicando sus sentimientos internos ya sea para entristecer, alegrar, o simplemente hacer pensar.

IMAGEN, COMPARACIÓN Y METÁFORA

PROFR. JOSÉ GÓMEZ GARCÍA
ITESM

TRATAREMOS DE LLEGAR a las definiciones de Imagen, Comparación y Metáfora.

Imagen no pretende ser copia de nada, sino señal de un estado interior.

Para señalar el carácter de movimiento que tiene la imagen vamos a contraponer imagen pictórica con imagen poética. Esta imagen pintada la podemos captar de un solo golpe y ocupa un espacio. La figuración poética está construida en una sucesión temporal. Y aquí cabe decir su carácter lineal. No se puede dar todo en un solo golpe sino una cosa detrás de la otra, sucesivamente. Lo que importa en la poesía no es sólo la plasticidad, y por plasticidad entendemos que una situación humana se ha reflejado con tal densidad y realidad que puede tocarse con su hechizo, sino también lo que importa es la imagen, plena de acaeceres, henchida de vibraciones. En la poesía lo esencial es vivir las palabras plenas de sentido y plasticidad. Esta poesía no se trata de una figuración estática, sino en movimiento, importa su dinamismo.

La poesía en cuanto masa de sentido, lo que importa es su virtud proteica.

Pero ahora bien. Hay diferentes tipos de poesía. Pero ¿qué es lo que hace de unos versos que son unas reflexiones, como las de Baumer, poesía? Se puede saber si es poesía según su forma, ya sea una sola cobertura o ya por el contenido. Así por ejemplo, a los versos de Baumer, bien se podrían hacer unos retoques y no perderían su sentido si se expresaran de otra forma.

En cambio, los versos de Claudius nos dicen algo que no poseeríamos si no estuviese unido de esa manera. (*La Poesía*, p. 33.)

Ya habíamos dicho que poesía es el arte que se manifiesta por la palabra, pero expresando el estado interior de una persona.

Para completar la afirmación de que la poesía es dinámica, falta añadir algo importante. Tomemos dos ejemplos de Claudius y Viertel. En ambas estrofas tenemos una imagen, la alcoba. Ahora bien, en Viertel, es una real; en Claudius, es una de la muerte. En Viertel sólo hay la imagen, mientras que en Claudius hay un doble fondo. En Viertel es una imagen simbólica pero en Claudius es una imagen metafórica. Allí finalmente, tenemos a los dos poetas expresando un estado interior reflejado, pero en la estrofa de Claudius este objetivado reflejo vuelve a reflejarse, el doble fondo; el símbolo se potencializa hasta convertirse en metáfora. (*La Poesía*, p. 35.)

Para aclarar este concepto de imagen, tomemos el ejemplo de Hofmann. En él se contraponen una imagen a la otra aunque esta correlación es arbitraria en el fondo. Esta poesía es traducible, sustituible; o sea, que las ideas que nos da, no las fundimos en nuestras mentes. Y así tenemos la definición que Dámaso Alonso ha expresado de la imagen. "Es", dice Dámaso, "la relación poética entre elementos reales e irreales, cuando unos y otros están expresos". (*Análisis Literario*, p. 180.)

Díaz Plaja, advirtiendo la expresión "elementos irreales", prefiere cambiarla por "realidad poética". Mas el autor Castagnino, en vista de que existen en nuestra imaginación estos elementos, los denomina "realidad imaginada".

Kayser, al definir imagen, nos dice: "se caracteriza por ser unidad y autonomía". Así tenemos un ejemplo de Bécquer en que nos señala la imagen de un arpa:

*Del salón en el ángulo obscuro,
de su sueño tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.*

Claro que una imagen puede abarcar mucho más, pues no es raro que la lírica se encuentre que forma toda una poesía. La verdadera eficacia de las imágenes radica en la relativa visibilidad. Tenemos por ejemplo en la poesía de Bécquer sólo un elemento visual. Y respecto a éste se ha planteado el problema de los límites entre poesía y pintura, problema que quedó resuelto desde un principio.

Una de las ciencias que se ocupa del estudio de las imágenes es la psico-

logía. Y las imágenes, clasificadas por los psicólogos son numerosas. No sólo hay imágenes "gustativas" y "olfativas", sino también "térmicas" y "pre-sivas". (*Teoría Literaria*, p. 320.)

Ivor Richards llegó a la conclusión de que "siempre se ha concedido demasiada importancia a las cualidades sensoriales de las imágenes. Lo que a una imagen le presta eficacia no es tanto su condición vívida como imagen, como su carácter de acaecimiento mental peculiarmente relacionado con la sensación". (*Teoría Literaria*, p. 321.)

Las imágenes se nos acercan dando un rodeo: como comparaciones. Sin embargo, la comparación puede llegar a ser un rasgo estilístico importante. Las comparaciones pueden referirse a cualidades aisladas: de estado (grande como una torre, pesado como el plomo), acontecimiento (corría como una gacela, luchaba como un tigre). Pero también pueden referirse a discursos y situaciones completas. (*Kayser*, p. 196.)

Importante es también destacar la comparación épica que relata detalladamente un acontecimiento. En Homero se ve claramente este tipo de comparación: También se habla de parábolas que son comparaciones llevadas al extremo y no es sino hasta el final que se hace la comparación. (*Kayser*.)

Ahora bien, comparación es el modo de cómo las imágenes se nos presentan dando un rodeo. (Imagen es la comparación con los elementos reales e irreales.)

Finalmente tendremos la metáfora cuyo significado más vasto sería: "es una imagen a la que le falta el nexa gramatical". Pero hay que evitar el pensar que la metáfora procede de una transposición consciente, esto es relacionar dos objetos distintos pero que están en cierto modo emparentados. Así por ejemplo, la poesía de Claudius, la de "la alcoba de la muerte". Uno lo relaciona a la alcoba invisible de la postrera soledad y aislamiento que aguarda al moribundo. Ciertamente es lo que se recibe al primer golpe de interpretación. Pero esta relación termina siendo una idea única, indestructible que se ha fundido de las ideas anteriores. Y de lo que se trata es que no haya esta comparación, esta yuxtaposición de dos contenidos, sino de que un contenido exista en, con y por medio del otro. La auténtica metáfora no surge de una mera comparación consciente.

Hay muchos tipos de metáforas y uno de ellos es la metáfora poética. Daré dos ejemplos para distinguir entre lo que *no* es metáfora poética y lo que es. Primero tendríamos las estrofas de Hofmann. Aquí las ideas no se nos funden en nuestra manía. En cambio, en la poesía de Pedro Salinas al leerla, esa armonía indestructible entre dos elementos hace que pensemos

en una sola idea, una sola unidad de lo que en la experiencia están separadas. Y ésta es metáfora poética, el *fundir en unidad convincente imágenes que en la experiencia están separadas*. Y así, la poesía ha logrado abarcar de un golpe la totalidad de lo existente, unir lo más lejano a lo más cercano. (*La Poesía*, p. 39.)

Aristóteles al hacer un estudio de comparación, imagen y metáfora, afirmó que cuando carecía de nexos gramaticales comparativos (como, cual, tal como, parecido, así como, igual a, igual que, etc.) o este nexo estaba substituido por otro de distinto valor, cambiaba de comparación a metáfora. Así por ejemplo tendríamos de la comparación:

“El sueño cayó sobre mí, era una parva sobre un chingolo.”

esta metáfora:

“El sueño cayó sobre mí. Era una parva sobre un chingolo.”

(*Análisis Literario*, p. 178.)

Ya en ambos casos se conserva la imagen. Aristóteles identificaba la imagen y comparación pero señalaba una diferencia entre metáfora y comparación y metáfora e imagen. Dice Aristóteles: “La imagen es igualmente una metáfora; no hay entre ellas sino una pequeña diferencia. Cuando Homero dice de Aquiles que ‘se abalanzó como un león’ es una imagen; pero cuando dice ‘este león se abalanzó’, es una metáfora. Como el héroe y el león son valerosos, por una transposición Homero ha calificado a Aquiles de león”. (*Análisis Literario*, p. 179.)

Entonces Aristóteles diría que metáfora es una imagen a la que sólo le faltaba una palabra, el nexo gramatical.

Más tarde se hace una separación de los diferentes tipos de metáfora. Se ha dicho que metáfora era la imagen sin los nexos gramaticales. Ahora bien, esto implicaría el tener elementos reales e imaginarios de la imagen. Y a eso se le llamaría Metáfora Impura. La Metáfora Pura conserva sólo los elementos imaginarios de una primitiva comparación y se sobreentienden los reales. Un ejemplo de esto es:

Comparación: “Las muchachas eran tentadoras como las frutas maduras”.
Metáfora Impura: “Las muchachas eran tentadoras frutas maduras”, y finalmente,

Metáfora Pura: “Tentadoras frutas maduras del árbol de la belleza”.

O bien:

“Tus labios eran como corales.”

“Tus labios eran corales.”

“Tus corales.”

Una división más de la metáfora:

- I) *Alegoría*, una metáfora a lo largo de una composición.
- II) *Sinécdote*, es la relación de dependencia al decir una cosa con el nombre de otra.
- III) *Metanoia*, es la relación de coexistencia que hay entre dos conceptos.

Ya Aristóteles decía que no había nadie que no se sirviera en la conversación corriente de las metáforas, pues es lo que contribuye en mayor grado a dar al pensamiento claridad y agrado. Así, en la lengua literaria se dice: “tener sed de independencia”, o “la flor de la inocencia”, y en el lenguaje popular tendríamos: “el sol pega fuerte” o “la cola del asunto”. (*Análisis Literario*, p. 181.)

Indudablemente la magia de la poesía radica en las metáforas. “Toda metáfora es un mito en pequeño”, decía Vico. (*Análisis Literario*, p. 182.) Por eso el estudio de los tropos ha preocupado tanto a no sólo la retórica, sino también a la filosofía, lógica, psicología, religión, lingüística, estética (retórica) y preceptiva.

Cicerón explicaba la existencia de la metáfora a la necesidad y pobreza del lenguaje para dar mayor elegancia y deleite.

Bally, en el *Análisis Literario*, acorde con su idea de la interferencia de lo afectivo en el mundo de la expresión, intenta una diferenciación de las metáforas según sean concretas, aprehendidas por la imaginación; afectivas, captadas por el sentimiento; y muertas o provenientes del intelecto.

Finalmente queda por agregar que hay metáforas de tipo estético-impresionista, tal como “el lago cristalino de sus ojos”, “el velo de la bruma” o “la autora de dedos de rosa”. Y el tipo expresivo, tal como “miradas de fuego”, “morir de miedo”, “quemarse de envidia”. (*Análisis Literario*, p. 184.)

La metáfora vista por la generalidad, tiende en efecto a aparecer como adorno. Ya desde Aristóteles se ha sostenido que la literatura de más alta calidad se distingue por el dominio de la metáfora. Pero este dominio no implica una comparación, pues ya aparece en Shakespeare, un gran maestro de la metáfora, la superación gradual del acto de comparación. La metáfora se convierte casi en un modo de aprehensión. Es inconcebible el ver en una metáfora un adorno, pues es un elemento expresivo y necesario del lenguaje. La metáfora es la expresión única de la visión individual de un escritor. (*El Estilo Literario*, pp. 17-18.)

Metáfora es la búsqueda del epíteto exacto. (*El Estilo Literario*, p. 81.) Pero aun el uso de esos epítetos no es fácil, pues es difícil encontrar uno para cada cosa que el poeta quiera expresar. La Metáfora es esencial para la precisión del lenguaje; pero si no va a dar una visión más clara o no dé más exactitud poética a lo que se expresa, hay que evitarla, pues es innecesaria. (*El Estilo Literario*, p. 82.)

El lenguaje está lleno de metáforas en todas las etapas de su evolución, desde su plena fuerza hasta que se va apagando. Pero a pesar de que a veces desaparecen como tales por completo, muchas de las percepciones sensoriales expresadas por Shakespeare, por ejemplo, se han seguido usando. Un ejemplo de esto es una metáfora que aparece en *Troilo y Crésida* *forthulght* o recta senda, ha pasado al uso cotidiano. (*El Estilo Literario* p. 113.)

Kayser en su libro, dice de la metáfora: "quiere decir traslación: el significado de una palabra se emplea en un sentido que no le corresponde inicialmente". (*Kayser*, p. 197.)

Muchas metáforas son el resultado de una comparación, así como el ejemplo de "los labios son corales". Todavía se pueden reconstruir las dos ideas que constituyeran la metáfora. Se admite que ésta tenga como base la dualidad, pero en la actualidad han aparecido metáforas que no han tenido nada que ver con una comparación anterior. Un ejemplo de este estilo "impropio", o sea que rompe los moldes ordinarios de la lengua y da un estilo particular, es la poesía de Rubén Darío donde se dificulta la comprensión. (*Kayser*, p. 199.)

La metáfora es uno de los medios más activos para ampliar el ámbito del significado. Por medio de esto se aclara que las palabras no sólo poseen su respectivo significado, sino que tienen otros valores, tales como sociales o ideas secundarias. La metáfora es difícil de entender, pues se tiene que analizar ¿qué es lo que el poeta quiere decir con ello? Y también se tiene que estudiar cómo influye una metáfora en otra.

Por último, el autor, Kayser, cita a dos autores: Vasconcelos y Mallarmé, para poder observar la diferente actuación de las metáforas. Y de esta observación se dan a conocer dos características de la metáfora: 1a. la expresión propia que busca la palabra adecuada, y la otra es el rasgo estilístico del lenguaje impropio, donde las palabras no se encuentran firmes, pero que representan el estilo del autor. (*Kayser*, p. 203.)

Y ya finalmente, un ejemplo de Georg Trakl, que señala una figuración impregnada de temple de ánimo, o sea, la influencia que tiene el estado de ánimo al interpretar algo el autor.

CONCLUSIONES

- I) *Metáfora*: es fundir en unidad conveniente imágenes que en la experiencia están separadas. Es intraducible.
- II) *Imagen*: la imagen es igualmente una metáfora; no hay entre ellas más que una pequeña diferencia, el nexos gramatical. Es traducible.
- III) *Comparación*: es el modo de cómo la imagen se nos presenta dando un rodeo. Es la contraposición, yuxtaposición de dos contenidos.

BIBLIOGRAFÍA

- PFEIFFER, Johannes, *La Poesía*, Breviario del Fondo de Cultura Económica, No. 41, 3a. Edición.
- CASTAGNINO, Raúl H., *El Análisis Literario*, Editorial Nova, 2a. Edición.
- WELLEK, René y WARREN, Austin, *Teoría Literaria*, Editorial Gredos (Madrid).
- MIDDLETON MURRY, F., *El Estilo Literario*, Breviario del Fondo de Cultura Económica, No. 46.
- KAYSER, Wolfgang, *Interpretación y Análisis Literario*, Editorial Gredos, 2a. Edición.