

Punti di vista sulla poesia
08.01.2021

LA POESÍA: MIS PREDILECTAS ESTRATEGIAS RETÓRICAS

Tino Villanueva

En la poesía, como en toda literatura, no es el autor ni la autora quien habla, sino el lenguaje que se emplea a fin de dejar un diseño verbal sobre el papel...un performance, digamos, sobre la página. Una de las estrategias viene siendo el no decir las cosas directamente; antes bien comunicarlas eufemísticamente de una forma indirecta. Como ha sugerido Emily Dickinson, "Contarlo, pero contarlo sesgado". En el lenguaje cotidiano, por ejemplo, para indicar que alguien ha muerto, optamos por la expresión de que "pasó a mejor vida". En la literatura—muy en particular en la poesía—esta utilización del **eufemismo** o el **perífrasis** ocupa un lugar muy especial, así como también lo hace el **símil** y la **metáfora**.

Entre los aspectos de la poesía que me atraen podrían mencionarse precisamente estas estrategias retóricas a las que el / la poeta puede recurrir en determinado momento. El propósito de tal lenguaje figurado es el de subrayar afirmaciones que, según el tema, el texto va sentando, añadiendo a la vez cierto ritmo, cierta musicalidad y carga emotiva, cualidades muy parte de la lírica. En lo que sigue hago mención de algunas de estas figuras literarias a base de mi última obra, *So Spoke Penelope* (Cambridge: Grolier Poetry Press, 2013) / *Così parlò Penelope* (Milano: Edizioni Ariele, 2017), traducción de Paola Mildonian:

Anáfora: La anáfora se refiere a la repetición de la misma palabra o frase al inicio de una unidad verbal. En "Così parlò Penelope", por ejemplo, se repite, "Questo è il palazzo" tres veces, y "Questa è la stanza" una vez. La segunda estrofa empieza de esta manera:

*Questo è il palazzo qui percorro in tondo,
di sala in sala, un mondo, il mio, de pietra e di legno.
Questa è la stanza dove lavoro la lana
e discuto a fondo nel mio intimo [...]*

Epífora: Al contrario, la epífora hace hincapié en la repetición de la misma palabra o frase al final de una unidad verbal. En el poema, "Contra ogni prognostico avverso", cada una de las siete estrofas termina con la palabra "ritorno". La primera y la última estrofas rezan así:

*Odisseo, l'uomo dai pensieri
precisi come frecce, ha vinto la sua battaglia?
Lui e i suoi guerrieri sono riusciti vittoriosi?
Se sì, che gli sia concesso ora di conquistare questa distanza—
è ad Itaca che lui deve fare ritorno.*

[...]

*Infine, ha esalato il suo ultimo respiro in battaglia...
è morto e sepolto, e gli olivi crescono
tra le sue ossa?*

*Supplico gli dei immortali che s'aggirano per il cielo
di darmi il suo corpo di ritorno.*

Hipérbaton:

El hipérbaton permite la alteración de la sintaxis del verso. Esta transposición de palabras tiende a sorprender al lector porque en el habla común y corriente raro es que alguien se exprese de esta manera. Notar cómo en el poema, "Imaginando Odisseo", "dico" aparece sorpresivamente al final del verso: *non fermare il tuo passo in questa distanza che ancora ci separa, dico*.

Asíndeton: Después de haber sido rotundamente victorioso en la Batalla de Zela (47 a. E. C.), Julio César, en una carta al senado romano, exclama, *veni, vidi, vici*. Al eliminar la conjunción "y" al final en este trío de verbos, el renombrado general, lo supiera él o no, ha recurrido al recurso retórico llamado asíndeton. El propósito es dramatizar, poner en primer término una acción extraordinaria, acaso memorable. El presidente Lincoln de EE.UU. igualmente en su famoso "Discurso de Gettysburg" (19 noviembre 1863), termina deseando que la democracia continúe: "un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo [...]", suprimiendo la conjunción "y", que al final hubiese sido, "y para el pueblo".

En "Un campione di tessuto" Penélope, de la misma manera, se vale del asíndeton al hablar del arte de tejer:

*Quando penso d'essere giunta alla fine, il lavoro non è finito e mi induce
a intraprendere un percorso diverso per cui disfo, cambio il modello della
trama, vi dipingo un altro colore.*

Prosopopeya / personificación: La prosopopeya ocurre cuando el hablante se dirige a una objeto inanimado y le otorga una cualidad humana. En "Nel cortile del palazzo" oímos a Penélope dirigirse a las Pléyades como si éstas pudieran oír y entender:

*Oh, Pleiadi gloriose che vi stagliate nel cielo,
che vedo solo quando m'addentro nella notte,
accolgo la vostra luce a braccia aperte.*

Hipálage: La transferencia de un epíteto de una entidad a otra se llama hipálage, como al decir que recordamos aquella "feliz mañana" o como cuando un personaje de Shakespeare revela: "Pero aquí tengo una espada vengativa..." [*Henry VI*, parte 2: acto 3ro., escena 2da.]. La mañana no es capaz de sentir felicidad, sino la persona que ha sentido esa emoción una mañana, como tampoco una espada puede sentir venganza, sino que es el individuo con la espada en la mano que desea arremeter contra otro para vengarse de algo. En el poema, "Questo giorno", de dieciocho versos encontramos abundantes casos de hipálage cuando Penélope enumera su estado emocional un particular día:

Giorno fosco
giorno tetro
giorno cupo
questo giorno irritante
questo giorno fastidioso
questo giorno logorante
questo giorno esasperante
questo giorno sciagurato
questo giorno tormentoso

questo giorno senza gioia, deprimente
giorno buio
giorno uggioso
doloroso

giorno vuoto
questo giorno sconsolato
questo giorno sconfortante
questo giorno inconcludente, è un giorno come tanti

questo giorno

Ékphrasis: La ékphrasis resulta ser la vívida descripción de una obra de arte: pinturas, dibujos, grabados, acuarelas, collages, ilustraciones, estatuas, esculturas, murales, fotografías, etc. La definición más apropiada sería ésta: La *ékphrasis* es la representación verbal y literaria de una representación visual. En "Nel colore e nel tessuto", Penélope está contando que ha terminado un tejido en el que ha dibujado a Odiseo al lado de ella la noche antes de que partiera éste para la guerra de Troya. Su recuento se puede entender como una descripción ekphrástica. En su caso, no sólo crea la obra, sino que la describe, la comenta:

*Il fondo: l'ho voluto semplice, scuro,
contro di esso sta ritto Odisseo guardandomi estasiato negli occhi.
Accanto a noi la tavola più lunga della sala del palazzo e,
siccome mi sta parlando,
gli ho dato labbra che parlano. Mi sta dicendo che non
si cura della guerra, e che mi ama "fino alle Pleiadi e ritorno".
In cambio, a mia volta gli sto offrendo del vino dalla mia coppa di legno.
Del nostro stare lì, fermi,
ciò che più ricordo
è quella nostra reciproca lunga posa: lui ed io infiammati
da quelle due coppe di vino dolce e soave.*

La poesía mayormente se construye a base de diversas figuras retóricas. Las que he anotado arriba no son más que algunas.que pueden ser utilizadas, todo de acuerdo con la capacidad creativa y los gustos de cada poeta. Y de acuerdo con las exigencias temáticas, emocionales y gramaticales de cada poema.