

WILLY O. MUÑOZ. Boliviano. Doctor en literatura iberoamericana por la Universidad de Iowa, E.E. U.U. Profesor del Centre College of Kentucky. Autor de Teatro boliviano contemporáneo, en 1980 primer premio en ensayo del Concurso Anual de Literatura "Franz Tamayo", de Bolivia. Ha publicado numerosos estudios sobre teatro.

Letras10-

***POETIC CLOSURE EN
EL "SONETO X" DE
GARCILASO DE LA VEGA***

WILLY O. MUÑOZ

Este

estudio

tiene como finalidad analizar cómo terminan los poemas, para lo cual nos basaremos en la teoría de la señora Bárbara H. Smith en su libro **Poetic Closure: A Study of How Poems End**. Primordialmente intentaremos establecer qué es lo que hace que la conclusión de un poema sea apropiada y determinar cuáles son los elementos que contribuyen a una sólida y estable terminación poética.

Antes de empezar a examinar lo conclusivo de un poema, considero conveniente definir algunos términos que se utilizarán a través de este ensayo. Se habla de una "conclusión" cuando una secuencia de eventos tiene un relativo alto grado de estructura, de principio de organización o diseño, que implica la existencia de un punto terminal definitivo. El hecho terminal constituye una confirmación de la expectativa del lector y generalmente es placentero. A esa sensación de estable conclusividad, de fin, que el lector o auditor experimenta, es lo que se denomina aquí *closure*¹. La "estructura" es un término más general; constituye el producto de todos los principios, tanto formales como temáticos, por medio de los cuales un poema es generado, que permite que un verso continúe a otro. La "forma" equivaldrá simplemente a la estructura formal; es el producto de los principios formales o generatrices, esto es, la repetición sistemática de ciertos elementos (p. 6).

Los principios estructurales se dividen en elementos formales y elementos temáticos, y simultáneamente debe considerarse los elementos no-estructurales.

Formal elements are defined as those which arise from the physical nature of words, and would include such features as

rhyme, alliteration, and syllabic meter. The thematic elements of a poem are those which arise from the symbolic or conventional nature of words. . . they would include everything from reference to syntax to tone. (p. 6)

Los elementos no-estructurales más importantes son la repetición de los sonidos y las formas paralelísticas.

Para mi estudio utilizaré como base el “Soneto X”² de Garcilaso de la Vega, y por medio de él explicaré cómo se logra el *poetic closure* en este soneto, si la conclusión es grata y justificada, si el soneto produce una sensación de cesación en el lector, si su totalidad puede ser vista como un todo coherente, si sus partes se dirigen a una meta desde donde puede tenerse una vista completa, comprensiva del poema y, finalmente, si las partes obedecen a un diseño previsto.

El poema plantea un problema lingüístico que el lector o auditorio resuelve con mayor o menor éxito de acuerdo con su pericia y conocimientos, y cuya solución se encuentra en la conclusión del poema. Su lectura produce una tensión que debe ser relajada y una expectativa que debe ser satisfecha.

El “Soneto X”

narra —el problema lingüístico— la introspección del poeta a causa de una experiencia vivida. Constituye la querrela del amante abandonado que rememora los días felices que pasó junto a su amada y cuyos recuerdos nostálgicos le conducirán a la muerte. Se pregunta quién hubiera creído que tanto bien se trocaría en tan grave dolor. Todos los bienes que le fueron otorgados durante un tiempo largo le fueron quitados en una hora. Ante tanto dolor, el poeta implora a la amada que se lleve todo el dolor que le había dejado, pues si no lo hace, sospechará que ella le dio tantos bienes y después se los quitó para que él muriera entre memorias tristes.

Cuando un poema trata de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado y es presentado en forma de reportaje, dicho poema se

asemeja a una narración. Y cuando en una lírica “narrativa” la conclusión coincide con el último acontecimiento relatado, se asegura el *closure* como en un drama o ficción (pp. 122-24). El “Soneto X” es un lamento monologado —la narración— emitido desde un estado de enclaustramiento moral del poeta a causa de la ausencia de la amada. Hay una personificación de las prendas femeninas ante las cuales se queja el poeta y por medio de ellas comunica indirectamente su dolor a la dueña de su corazón.

El poema está arreglado siguiendo un orden cronológico que va desde el pasado al presente para terminar en el futuro. En el pasado el poeta se vio poseedor de muchos bienes, en el presente se ve privado de dichos bienes y sumergido en grave dolor y, finalmente, el poeta se proyecta al futuro —sospecharé— al pensar que la intención de la amada es que él muera entre memorias tristes. Simultáneamente el soneto presenta una estructura cuantitativa de los bienes que van de la presencia de los bienes en el pasado a su ausencia en el presente; mientras que la cantidad de dolor va de su ausencia en el pasado a su presencia en el presente. Los bienes dados y después quitados funcionan en el poema como un principio generatriz cuyas estructuras de secuencia y cantidad en sí no determinan la conclusión, la cual tiene que ser lograda por otros principios estructurales.

También encontramos una secuencia lógica; es decir, se asemeja a aquella clase de discurso que, más que ningún otro, se dirige vertiginosamente a la conclusión. Un poema así adquirirá fuerza en el *closure* si su fin coincide con la apropiada conclusión lógica. Lo difícil está en establecer qué constituye una conclusión lógica apropiada, además de que el lector nunca debe quedarse con la impresión de que el poema no es más que un frío proceso de raciocinio.

Garcilaso de la Vega

quería que su soneto proyectara dolor y no un raciocinio, razón por la cual no cargó su poema con relaciones lógicas como, si. . . entonces; o. . . o, u otras. El poema sólo contiene una frase condicional, “si no”, que es central al poema. Es el punto de equilibrio entre todos los hechos ocurridos y lo que le sucederá al poeta si su pedido —“llevadme junto el bien que me dejaste”— no es

satisfecho. La conclusión aquí parece ser la apropiada y lógica puesto que el poeta siente que la amada le causó un daño deliberado con un propósito específico, cuyos efectos previstos sufre él, y como la amante no hace nada para evitarle el dolor, el poeta se lamenta y se muere entre memorias tristes; su sufrir confirma su sentir. El proceso mental del poeta y su precaria situación producen en el lector una aceptación del sentido de la verdad, que se suscita cuando

a poem's conclusion [has] a certain quality that is experienced by the reader as striking validity, a quality that leaves him with the feeling that what has just been said has the 'conclusiveness,' the settled finality, or apparently self evident truth. (p. 152)

El "Soneto X" tiene además una *closural allusion* (p. 177) en su última estrofa: se trata de la alusión a la muerte del poeta que sugiere que algo está tocando a su fin. El lector, por medio de su propia experiencia, asocia la muerte con algo que finaliza. Claro que esta alusión tiene que coincidir con otras fuerzas estructurales de *closure*, o con otras invenciones no-estructurales para asegurar el *closure*.

La

última estrofa contiene todavía otra invención temática, *the*

unqualified assertion (p. 182) —expresiones de comprensión, clímax o finalidad— que traduce la seguridad del que habla, que hace resaltar su autoridad. Estas expresiones tienen una calidad de ultimátum y estabilidad; constituyen una sentencia a la que ya no puede añadirse nada más o de la que ya no puede decirse nada. En el soneto de Garcilaso se nota la seguridad o convicción del poeta al aseverar que el propósito de las acciones de la amada fueron para ocasionarle una muerte dolorosa. El poeta no admite otra alternativa o explicación a su estado.

Otro detalle de *closure* es la alusión a la muerte, no como finalidad, sino como repetición. La primera estrofa alude ya a ella: las dulces prendas y su memoria conjuran contra su vida; es decir, le arrastran hacia la tumba. El tema de la muerte en la última estrofa es una repetición temática que confirma la expectativa del lector. Además, al regresar al punto de partida, se sugiere que ya no hay otro lugar donde ir y, como consecuencia, la travesía ha terminado.

En cuanto a la estructura formal se nota que el poema es un soneto italiano de catorce versos endecasílabos divididos en dos cuartetos y dos tercetos. La rima más frecuente es abba, abba, cdc, dcd³, que constituye una forma de repetición sistemática. La rima sistemática produce en el lector una sensación de expectativa previa a la conclusión del poema. El lector experto, al leer la primera estrofa, reconocerá la rima abba; al acabar la segunda estrofa y encontrarse con otro cuarteto que tiene la misma rima, tendrá una vaga sospecha de qué clase de poema se trata. Al terminar la tercera estrofa, primer terceto, se confirmará que se trata de un soneto. Al visualizar la rima cdc, el lector esperará otro terceto, y al escuchar el primer verso del segundo terceto se dará cuenta de que es d. Ahora sabrá que tiene entre manos un soneto italiano y esperará la rima cd en los dos últimos versos. Entonces, el lector avisado anticipa la conclusión del soneto, lo cual produce una sensación de *closure*, o por lo menos se sabe que el fin anda cerca. Una rima así estricta no produce el *closure* en el sentido estricto de la palabra, aunque sí prevé la cercanía del final del poema.

El “Soneto X” está construido a base de repeticiones, paralelismos y oposiciones —elementos no-estructurales—. Por ejemplo, existe un paralelismo en los dos primeros versos de los cuartetos, que están divididos en dos hemistiquios:

*Oh dulces prendas, por mí mal halladas,
Quién me dijera, cuando en las pasadas. . . .*

Hay un paralelismo antitético en el segundo cuarteto:

tanto bien. . . . tan grave dolor. . . .

Asimismo presenta una insistencia —aunque temática— del contraste entre el número de “horas” de felicidad, de posesión de tanto bien, que le fue quitado en “una hora”.

Ya mencionamos que los bienes funcionan como el principio generatriz, que en este soneto se encuentran asociados a una estructura formal de repetición paralelística y antitética y hasta de aliteración:

*tanto bien. . . .
tan grave dolor. . . .
todo el bien. . . .
tantos bienes. . . .*

El poeta *hace* hincapié en el detalle de que las dulces prendas se hallan como una sola en su memoria, y que la amada en una sola hora se llevó todos los bienes y ahora el poeta quiere que ella se lleve todos los males de una sola vez. Para enfatizar estos detalles cuantitativos el poeta se vale de la repetición de la palabra “junto”:

*Juntas estáis en la memoria mía,
Pues en una hora junto me llevastes. . . .
llevadme junto el mal que me dejastes. . . .*

La insistencia se hace aún más marcada con el uso del quiasmo:

junto me llevastes. . . .
llevadme junto. . . .

Asimismo existe una repetición temática de “la memoria” y “la muerte” que son ambas sintetizadas luego en un mismo verso:

verme morir entre memorias tristes

La constante repetición nos hace concluir que este poema tiene *poetic form*, que puede ser definida “as the kind of structure produced by a patterning of the formal properties of language according to some principle of organization and/or repetition” (p. 23). Este sistema forma, por la rima, grupos lingüísticos, y gracias a la repetición se percibe todo el poema como una unidad coherente en el que existe una estructura estable.

Ni el metro

ni la rima son fuerzas suficientes para producir *closure* por sí mismos. El metro lo es solamente cuando deja de actuar como pura repetición sistemática; en cuanto a la rima, el cumplimiento exacto de una expectativa formal no constituye nunca condición suficiente para experimentar la sensación de *closure*. Y más que todo, la repetición produce aburrimiento, fatiga, impaciencia, pero no *closure*.

En términos generales, puede decirse que

the systematic repetition of formal elements (as in rhyme, meter, couplet series, etc.) is consequently more a force for continuation than for closure. Occasional repetition, however (as in irregular internal rhyme or alliteration), by imparting validity to the terminal recurrence of a formal element, does operate as an effective closural device. (p. 157)

De ahí que la repetición sistemática tiene que ser superada si se desea el *closure*.

En el "Soneto X", con excepción de los primeros versos de los dos cuartetos, que están divididos en dos hemistiquios, los versos son llanos y siguen una rima estricta propia del soneto y una métrica de once sílabas por verso. Garcilaso de la Vega para lograr el *closure* y evitar la repetición sistemática, anula la expectativa del lector por medio de un recurso formal o giro ingenioso: volviendo a la norma después de una desviación. Al llegar al segundo terceto, o sea, la última estrofa, el autor para abruptamente la repetición. Ese "si no" es como una piedra en medio del camino; hay un cambio de velocidad en la lectura o recitación. La voz para tan pronto como comienza el verso. Esto constituye la desviación a la norma de tener versos llanos, y que inclusive está reforzada por un encabalgamiento que divide el segundo verso en dos hemistiquios, que constituye otra pausa. El segundo verso termina también en otro encabalgamiento, pero el último verso es tan llano como los de la norma; se lee sin interrupción. Las pausas en la lectura de la última estrofa hacen que se cambie y disminuya la velocidad del ritmo del poema, y de alguna manera anuncian, al mismo tiempo, que el final del poema anda cerca.

En este soneto también se hace uso de la aliteración en los últimos versos del poema. Analicemos los sonidos del segundo terceto:

si. . . . sos. . . . sistes
 tos. . . . nes. . . . seastes
 ——— ías. . . . iste

tes. . . .
 tantos. . . . tes
 tre. . . . tristes

me. . . . mo. . . . memo

Puede entonces decirse que la última estrofa es *summative* (p. 164), es decir, que no sólo expresa el tema del poema —le quita los bienes para que muera entre memorias tristes— sino que también contiene los sonidos que son más frecuentes a través del poema. Así se aseguran los efectos del *closure* cuando ciertos elementos formales que

aparecen a través del poema, aunque no en forma sistemática, reaparecen en los últimos versos; en este caso, los bienes, la muerte, la memoria.

Aún más, nos atrevemos a afirmar por todo lo expuesto anteriormente que este poema tiene un *closure* conocido como *hyperdetermination*, que tiene lugar cuando “structural completeness coincides with unusual high degree of nonstructural order or control” (p. 204). El “Soneto X”, sin reserva, ha obtenido

ultimate stability [that] refers not to a point at which the observer's or reader's experience is 'finished', but to a point at which, without residual expectation, he can experience the structure of the work, at once, both dynamic and whole. (p. 36)

La estructura temática, que termina con la alusión a la muerte del poeta, junto con la estructura formal, crean en el lector un sentido de cesación, el que inclusive está reforzado por la estructura no sistemática, asegurándose así el *closure*. A esto debe añadirse la imposibilidad de la amante que concluirá con la muerte del poeta, imposibilitándose un desarrollo ulterior del poema. Estas estructuras proporcionan unidad y coherencia a la lectura del poema; hacen que la experiencia del lector considere el poema con un sentimiento de conclusividad, de finalidad. Esta óptica se consigue cuando se observa el poema desde un punto fuera de él, como una especie de distanciamiento poético o perspectiva, desde el cual puede apreciárselo como un todo acabado, donde todos sus elementos y relaciones son percibidos como partes de un diseño

*previo y
significativo.*

Notas

1. *Bárbara H. Smith. Poetic Closure: A Study of How Poems End (Chicago. The University of Chicago Press. 1968). pp. 1-2. Las demás notas que se refieren a este libro serán indicadas simplemente por el número de la página entre paréntesis.*
2. *Diego Marín. Poesía española (Méjico. Ediciones de Andrea. 1958). pp 104-105.*
3. *M.H. Abrams. A Glossary of Literary Terms (New York. Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1971). pp. 159-160.*

Poetic
closure

"Soneto
X"

Gacici-
lazo de
la Vega