

Didáctica de la Literatura Comparada: Las figuras retóricas en la literatura y en otras semióticas

JOSÉ ENRIQUE PELÁEZ MALAGÓN
Universitat de València
jose.pelaez@uv.es

1. Introducción

Dentro del campo de la teoría literaria nos encontramos con las llamadas figuras retóricas, elemento imprescindible a la hora de abordar cualquier comentario de texto que quiera centrarse en lo estrictamente literario. Una forma de abordar este problema es utilizar la literatura comparada, esto es, buscar en la pintura, la música, el cine o la publicidad, referentes de los mismos recursos estilísticos que ayuden a comprender mejor y a asimilar toda una serie de conceptos, muchas de las veces un tanto oscuros para un alumno cuya lengua materna no es el español.

Junto a este objetivo principal aparecen otros derivados de la misma metodología comparantística que estamos utilizando, como es el de establecer la interrelación de las artes. Relacionar el arte literario meramente verbal con otras áreas de conocimiento y otros textos artísticos con los que se considere, salvando las distancias en cuanto al medio, teniendo en cuenta que se utilizan los mismos procedimientos retóricos. No tanto para atender al intertexto del emisor, como a la competencia intertextual del receptor, criterio fundamental para asumir tanto la ontologización de la literatura como la selección textual en el aula de E/LE.

La metodología de este taller será, por un lado, teórica, por cuanto se necesitan unas bases puestas por el profesor, pero también tiene una importante dimensión práctica, puesto que el alumno deberá buscar estas mismas figuras literarias en pinturas, canciones o anuncios publicitarios de su propio mundo, demostrando así que ha sido capaz de asimilar los conceptos y que puede manejarse con ellos.

La evaluación, por tanto, consistirá no sólo en pruebas teóricas, sino en la valoración de los ejercicios prácticos que se podrán desarrollar tanto de manera individual como formando parte de un grupo reducido.

Finalmente cabe recordar que el presente artículo fue fruto de una comunicación en un congreso, razón por la cual el material didáctico utilizado (fragmentos cinematográficos, fotografías de publicidad, pinturas o canciones), centro de interés principal, no pueden ser reproducidos en el presente texto.

2. Las principales figuras retóricas

2.1. Figuras de adjunción (por añadidura de algún elemento)

2.1.1. Repetición

2.1.1.1. Aliteración

Repetición del mismo sonido/imagen/ritmo, lo cual dota al texto de cierta armonía en la redundancia a la vez que fija el interés en un determinado objeto.

a. **Literatura:** “La libélula vaga de la vaga ilusión”, de Rubén Darío.

b. **Pintura:** Un ejemplo sería *Ritmo sin fin* (1923), de Sonia Delaunay. Perteneciente al estilo orfista, se crea la figura mediante la deconstrucción de la realidad contemplada y posterior construcción basándose en postulados fovistas, es decir, en la búsqueda de un ritmo que dote a la obra

de una armonía estética, no dudando para ello en cambiar la forma o el color de los elementos utilizados.

c. **Cine:** En cine Eisenstein empieza a ver en el montaje el verdadero lenguaje de este nuevo arte. No duda, en consonancia con la escuela formalista rusa, en utilizar la cinematograficidad (el aspecto formal del cine) para crear arte. En *Octubre* (1928) podemos ver varias escenas como la caída de la estatua de Alejandro III, que se repiten una y otra vez para captar nuestra atención.

d. **Música:** Existe un amplísimo repertorio, desde ejemplos de madrigales renacentistas hasta melodías actuales.

e. **Publicidad:** Eslóganes como “Ford Fiesta fuerte, felices fiestas, Ford Fiesta”, de la misma manera en este campo también podemos encontrar ejemplos visuales.

2.1.1.2. Anáfora

Repetición intermitente de una idea, de unas palabras, de un elemento sonoro o visual.

a. **Literatura:** Repetición en el principio de un verso: “Temprano levantó la muerte el vuelo, / temprano madrugó la madrugada, / temprano estás rodando por el suelo” (Miguel Hernández).

b. **Pintura:** Podemos encontrar este recurso retórico en el arte óptico (Vasarely), arte cinético (Alfaro) o abstracción lírica (Kandinsky). Visualmente, la diferencia con la figura anterior estribaría en que lo que se repite es el mismo elemento.

c. **Cine:** El film *Atrapado en el tiempo*, de Harold Ramis (1993), sería un claro referente por la constante repetición de las escenas.

d. **Música:** Como en el caso anterior, habría muchos referentes a lo largo de la música, baste citar una partitura de Monteverdi.

e. **Publicidad:** Se pueden citar varios casos, como el que proponemos en la conferencia sobre unas aerolíneas en donde un mismo piloto es representado varias veces en diferentes posiciones.

2.1.1.3. Anadiplosis

a. **Literatura:** Repetición de la misma palabra o grupo de palabras al final de un verso y al comienzo del siguiente.

b. **Pintura:** En pintura se centra en las repeticiones de una calle a otra dentro del programa iconográfico de algunos retablos góticos.

c. **Cine:** Un recurso bastante extendido sería cuando una escena se termina con una puerta cerrándose y la siguiente comienza con una puerta abriéndose.

d. **Música:** Una constante en el ritmo consiste en repetición de voces, como la *fuga imaginaria* de la música barroca.

e. **Publicidad:** Anuncios de televisión usando los mismos recursos que el cine, anteriormente expuestos.

2.1.1.4. Epanadiplosis

- a. **Literatura:** Consiste en repetir, al principio y final de una cláusula, (una o varias oraciones) las mismas palabras. “Verde que te quiero verde”, de Lorca.
- b. **Arte:** Montajes de Marie Jo Lafontaine en donde se establece una relación de continuidad entre el objeto representado y su entorno.
- c. **Cine:** *El gran salto* (1994) de Joel Coen, con la imagen del reloj.
- d. **Música:** Repetición de acordes en determinadas composiciones.
- e. **Publicidad:** Sigue la misma dinámica que en el arte si son fijos, y del cine, si son televisivos.

2.1.1.5. Reduplicación

- a. **Literatura:** Repetición de una expresión o elemento. “No, mi corazón no duerme. / Está despierto, despierto” de Antonio Machado.
- b. **Arte:** Composiciones de Rosemary Trokel, arte moderno minimalista, de los años sesenta.
- c. **Publicidad:** Anuncio de Kas, tanto la imagen como el texto se reduplican.

2.1.1.6. Paralelismo

Consiste en una semejanza formal en la estructura.

- a. **Literatura:** Relacionada directamente con la sintaxis. “Tú me destierras por uno; / yo me destierro por cuatro” (romance).
- b. **Arte:** Joseph Beuys y cualquier tipo de arquitectura, por cuanto esta busca siempre la simetría en las fachadas.
- c. **Cine:** Einsestein, repitiendo la caída de los símbolos zaristas varias veces en la obra anteriormente aludida.
- d. **Música:** Estribillos de cualquier canción.
- e. **Publicidad:** “Coche, el que todos queremos tener”, donde aparecen varios personajes distintos conduciendo el mismo vehículo.

2.1.1.7. Paréntesis

- a. **Literatura:** Una palabra, una cláusula, o una oración explicativa o calificativa. “Pedro, que no Juan, fue el delegado de curso”.
- b. **Pintura:** Cubismo sintético, introduciendo periódicos o frases hechas. El *collage* en general.
- c. **Cine:** Cambios de secuencias o retrospectivas intercaladas en determinados momentos.
- d. **Música:** Silencios introducidos por Alban Berg en sus composiciones. Música dodecafónica en general. Música romántica que intercala elementos folklóricos en sus obras.
- e. **Publicidad:** Varios ejemplos de inserción, por ejemplo, aquellos que en una obra de arte conocida introducen la propaganda en cuestión.

2.2. Similitud

2.2.1. Paronomasia

Modificación de una palabra repetida (juego de palabras) como el calambur.

- a. **Literatura:** *Un hombre a hombros del miedo*, de Blas de Otero.

- b. **Pintura:** Trampantojo, donde podemos ver, desde grafitis actuales, hasta los grandes *rompimientos* del Barroco europeo.
- c. **Cine:** Los efectos especiales, en general todos los montajes de decorados que hacían creer la existencia de una realidad.
- d. **Música:** Efectos sonoros (nacidos de los ruidos de la propia naturaleza) introducidos en las composiciones musicales, sobre todo las músicas de principios del siglo XX.
- e. **Publicidad:** “TM, espejo de los madrileños”, frase publicitaria que muy pronto se transformó en: “*Espe* (en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid) jode los madrileños”.

2.2.3. Gradación

Colocación de distintos elementos cuya intensidad va aumentando o disminuyendo según sea el caso.

- a. **Literatura:** “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”, de Quevedo.
- b. **Pintura:** Alberto Durero, *Las tres edades* (representado la juventud, la vejez y la muerte).
- c. **Cine:** El propio desarrollo de la narración hasta un determinado clímax.
- d. **Música:** *in crescendo*, figura retórica musical usada desde las composiciones barrocas hasta la actualidad.

2.3. Oposición

La antítesis en sus diferentes formas.

- a. **Literatura:** “Ayer naciste, y morirás mañana”, de Góngora.
- b. **Pintura:** Böcklin, *Autorretrato y muerte* (1871); Münch, *Albañil y mecánico* (1808). Las diferencias están claras en los temas representados.
- c. **Cine:** Contraposición de personajes, estereotipos, secuencias... (varios ejemplos).
- d. **Música:** Debussy junta músicas folklóricas con modernas en algunas de sus composiciones.
- e. **Publicidad:** Para anunciar aparatos de gimnasia, servirse de gente gorda y esbelta. Aunque los más espectaculares son sin duda los anuncios de Toscani para la marca de ropa Benetton, que en su momento escandalizaron por sus enérgicos contrastes como se puede ver en las imágenes.

2.4. Doble sentido y paradoja

Es una figura de pensamiento en donde se alterna la lógica al presentar dos conceptos aparentemente irreconciliables.

- a. **Literatura:** “Vivo sin vivir en mí, / y tan alta vida espero, / que muero porque no muero”, de Santa Teresa de Jesús.
- b. **Pintura:** Magritte y sus cuadros surrealistas, en donde nos presenta realidades totalmente irreconciliables, como pueden ser pintar en un mismo momento un día y una noche.
- c. **Cine:** Temas de ciencia-ficción que juegan con paradojas temporales; montajes aparentemente imposibles; contrastes en ambientes psicológicos claramente antitéticos.

- d. **Música:** Paradojas de la tonalidad musical, por ejemplo, voces que parecen más altas que los instrumentos que las acompañan.
- e. **Publicidad:** Diversos anuncios en donde el doble sentido, la mayoría de las veces de índole sexual, juegan como reclamo frente a un posible cliente.

2.5 Figuras de supresión

2.5.1. Elipsis

Es la supresión de algún término de la oración, la imagen, o el sonido dentro de una determinada secuencia.

- a. **Literatura:** “Félix cantaba una canción romántica y sus amigos, unos boleros” (cantaban).
- b. **Pintura:** Picasso (cuadros sin terminar), Antonio López (espejos en donde no se refleja el individuo que está frente a él).
- c. **Cine:** *2001 Una Odisea del espacio*, *Pulp Ficción*. Saltos en el montaje que dejan partes que se han de construir enteramente por la imaginación del espectador.
- d. **Música:** Silencios introducidos en las composiciones.
- e. **Publicidad:** Imágenes no representadas directamente pero sugeridas a través de la representación de sus consecuencias.

2.5.2. Zeugma

Consiste en manifestar una sola vez y dejar sobre entendidas las demás, una expresión, una imagen o un elemento determinado.

- a. **Literatura:** “La vi marchar, pero no (la vi) volver”, de Alonso Carrión.
- b. **Pintura:** Representación de antigüedades que, dado el gusto estético por la *ruina*, se reproducen aparentemente sin restaurar. Censura genitales en las pinturas medievales y renacentistas...
- c. **Cine:** Las consecuencias de una guerra sin presentarla, por ejemplo.
- d. **Música:** Artes escénicas y teatrales
- e. **Publicidad:** Imágenes no representadas pero sugeridas a través de la representación de sus consecuencias.

2.6. Figuras de sustitución

2.6.1. Sinécdoque

Representar la parte por el todo.

- a. **Literatura:** “Quedó sola con cuatro bocas que alimentar”.
- b. **Pintura:** Pop Art (mujeres representadas por sus labios o tetas).
- c. **Publicidad:** Varios anuncios en el mismo sentido que la pintura.

2.6.2. Hipérbole

Consiste en una exageración de los términos del enunciado.

- a. **Literatura:** “Érase un hombre a una nariz pegado”, de Quevedo.
- b. **Pintura:** Oldenburg (neoconceptualismo), que con sus objetos cotidianos de forma descomensurada se sitúan como estatuas en parques y jardines.
- c. **Cine:** Las grandes producciones americanas.

- d. **Música:** Romanticismo de la ópera de Wagner, que llega a utilizar tal tipo de instrumentalización que se necesita de unas voces especiales (tenores o sopranos wagnerianas) para hacer frente a tal recurso.
- e. **Publicidad:** Varios, sobre todo los del SIDA, que de forma visual quieren impactar en esta realidad.

2.6.3. Metonimia

Recurso por el cual se designa a una cosa llamándola por otra, cuya relación en principio es semántica.

- a. **Literatura:** Fundamentalmente la relación es semántica. “Cuando las estrellas clavan rejonas al agua gris”, de García Lorca.
- b. **Pintura:** *Cuadro de las lanzas*, *Las Hilanderas* (en cuanto al nombre, puesto que coloquialmente se les llama por otro nombre); *El sueño del caballero*, de Pereda, por ser representado mediante objetos que lo identifican. Simbologías medievales: águila, la vista; ciervo, el oído; perro, el olfato; la araña, el tacto. El más importante es *Silla*, de Van Gogh.
- c. **Cine:** Una buena película es aquella que alcanza una eficaz articulación metonímica, en otras palabras, aquella cuyas imágenes relanzan el deseo del espectador más allá de lo que muestran.
- d. **Música:** Música programática.
- e. **Publicidad:** Anuncios.

2.6.4. Metáfora

Cambio de un elemento por otro donde no hay proximidad real (metonimia), sino analógica.

- a. **Literatura:** “Sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve”, de García Lorca.
- b. **Pintura:** Picasso, *Familia de saltimbanquis*, época rosa (1905).
- c. **Cine:** El llamado género metafórico previo a la transición que trataba de eludir la censura por este procedimiento: *Ana y los lobos* (1972), *La prima Angélica* (1973), *Cría cuervos* (1974) o *Elisa, vida mía* (1976).
- d. **Música:** Más por las letras (cantautores hispanoamericanos en tiempos de las dictaduras).
- e. **Publicidad:** De muy distintos tipos y tal vez la más abundante.

2.6.5. Alegoría

Metáfora continuada.

- a. **Literatura:** Autos sacramentales de Calderón.
- b. **Pintura:** *Guernica* de Picasso, muchos ejemplos de Velázquez (*Fragua de Vulcano*), Broncino (*Venus y Cupido*).
- c. **Cine:** Producciones de Walt Disney.
- d. **Música:** Conmemorativa, religiosa (Bach).

2.6.6. Personificación o prosopopeya

- a. **Literatura:** Fábulas de Esopo.
- b. **Pintura:** Goya y sus grabados, caricaturas.

- c. **Cine:** Walt Disney

2.7. Figuras de intercambio

2.7.1. Inversión

- a. **Literatura:** En cuanto a temas, inversión en papeles representados.
- b. **Pintura:** *Desnudo masculino* (1975). Posmoderno, neoexpresionista.
- c. **Cine:** Películas de enredo, cambios en los personajes (uno por otro).
- d. **Música:** Es la acción de modificar un intervalo ya construido. Se realiza dejando una nota constante o tenida y subiendo o bajando una octava la otra nota.
- e. **Publicidad:** Anuncios donde se cambia (por inversión de los elementos que intervienen) el tamaño real de los objetos.

2.7.2. Anacoluto

Cambio repentino e imposible.

- a. **Literatura:** Cambio repentino en la construcción de una frase: “Llegué por Príncipe Pío, me voy por Príncipe Pío. Llegué solo, me voy solo. Llegué sin dinero, me voy sin dinero.”, de Martín Santos.
- b. **Pintura:** Se trataría de la imagen imposible fuera del lienzo, un ejemplo bastante representativo es la pintura de Magritte, tanto por el cambio repentino que se pinta, como por la imposibilidad de la imagen. *El telescopio* (1963).
- c. **Cine:** Ejemplos como *Ocho y medio* de Fellini (1963).
- d. **Música:** Música dodecafónica.

2.7.3. Préstamo

Figura retórica consistente en utilizar partes de un código ya conocido tanto por el emisor como por el receptor en otro diferente.

- a. **Literatura:** Los ejemplos más relevantes serían préstamos del latín.
- b. **Pintura:** El Equipo Crónica se servirá constantemente de los préstamos de obras antiguas a las que se dota de una nueva significación. Un claro ejemplo es la composición *Las Meninas o la salita* (1970).
- c. **Cine:** Ideas, escenas, montajes que han sido muy habitualmente citados en diferentes obras. Un ejemplo pueden ser determinadas imágenes icónicas de Hitchcock.
- d. **Música:** Un claro ejemplo sería los pastiches de Haendel.

2.7.4. Hipérbaton

Figura que consiste en trastocar el orden sintáctico de una oración y por extensión el orden gramatical de un discurso.

- a. **Literatura:** “Por mi mano plantado tengo un huerto”, de Fray Luís de León.
- b. **Pintura:** En general, cualquier obra cubista que recoge la realidad, la deconstruye en cubos y la vuelve a plasmar cambiando el orden mimético. *El poeta*, de Picasso (1911).
- c. **Cine:** Diversos ejemplos de hipérbaton aparecen en la producción cinematográfica ya que el recurso a los saltos en la narración suele ser más o

menos común. Tal es el caso del *flash-back* en películas como *La conquista del honor*, de Clint Eastwood (2006).

d. **Música:** Si bien la teoría musical ha reconocido hipérbatos desde las composiciones barrocas, tal vez sea en el siglo XX, con la música dodecafónica, donde se puedan encontrar los mejores ejemplos al respecto. Schönberg, *Von Heute auf Morgen* (1928).

Referencias bibliográficas

- Carrere, A. (2000). *Retórica de la pintura*. Madrid: Cátedra.
- Colomer, T. (1998). *La formación del lector literario*. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez.
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura de segundo grado*. Madrid: Taurus.
- Gómez López, N. (2003). *Las voces sin fronteras: Didáctica de la literatura oral y la literatura comparada*. Universidad de Almería.
- Mendoza Fillola, A. (1994). *Literatura comparada e intertextualidad*. Madrid: La Muralla.
- Oliveras, E. (2007). *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*. Barcelona: Emecé.
- Penieou, G. (1972). *Semiótica de la publicidad*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Platas Tasende, A.M. (1994). *Literatura, cine y sociedad*. Santiago: Tambre.
- Pujals, G. (2001). *Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas*. Universidad de Barcelona.
- Romera Castillo, J. (1993). *Literatura y multimedia*, Madrid: Visor.