

La expresión metafórica en “Pueblo Negro” y “Mulata-Antilla” de Luis Palés Matos

Guillermo S. Ríos

Luis Palés Matos, fue el autor puertorriqueño que inició la poesía Negrista en el Caribe hispano y celebró la negritud en Puerto Rico durante una época que no estaba de moda. Durante los años treinta, Palés Matos se perfiló como uno de los mejores escritores al exponer temas y diferentes técnicas en sus obras que demostraban un amplio conocimiento del hombre negro y su cultura. La técnica más distintiva de sus obras es la onomatopeya, que consiste en el uso de palabras que asimilan la pronunciación de un sonido como “crick, crack, crack”.

La repetición de las mismas letras al principio de una palabra o aliteración, como “tres, tristes, tigres”, también forman parte fundamental de sus obras, ya que ayudó a la caracterización de la cultura africana. Entre otras características poco estudiadas de las poesías de Palés Matos, se puede analizar un ligero surgimiento de metáforas que representan el entorno e ideas del poeta y al mismo tiempo sumergen al lector en otro mundo lleno de vegetación, color, sonidos y una cultura nueva, la africana. De acuerdo con la Real Academia Española la metáfora es el “tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita” y es viable decir que Palés Matos hace breves movimientos de palabras al convertirlas de cierta manera en imágenes que se pueden sobreentender en un sentido metafórico. Dichas metáforas se pueden palpar en sus obras “Pueblo Negro” y “Mulata-Antilla”, en donde Palés Matos se enfocó en representar estereotipos del afrodescendiente en Puerto Rico.

Alberto Hijazo-Gascón sugiere que existe una diferencia entre la metáfora conceptual y la expresión metafórica. Según Hijazo-Gascón, la metáfora conceptual puede ayudar a “expresar conceptos complejos y abstractos” de una manera más simple y se puede llegar a usar continuamente en el habla de todas las personas “sin buscar necesariamente una pretensión estética”. Dicho concepto surge en el poema “Pueblo Negro” en donde Palés Matos ambiciona formular expresiones abstractas por medio de otras menos complejas. Por otro lado, Hijazo-Gascón argumenta que la expresión metafórica se refiere a “los anuncios concretos con los que se expresa la metáfora”, es decir, las palabras que funcionan como elementos o símbolos dándole diversos significados a una oración. Por lo tanto, es preciso mencionar que el objetivo de Luis Palés Matos es utilizar expresiones metafóricas para formular conceptos complejos de una manera más simple, mostrarle al lector un reflejo de su entorno (entorno del poeta), exponer la cultura del afrodescendiente en su natal

Puerto Rico y elevar poéticamente sus obras dándoles a sus poesías trascendentales un carácter único.

Alberto Hijazo-Gascón sugiere que las vidas emocionales de los seres humanos “están formadas en gran medida por su cultura ya que proporcionan una base para la conceptualización de emociones y conjunto de guiones”. Dichos guiones funcionan como frases que explican cómo se pueden sentir las emociones. En general Hijazo-Gascón presenta la idea de que es la cultura o entorno la que da una tarima al ser humano para describir los sentimientos más profundos. Teniendo en mente esta tarima llena de emociones, nacen las ideas para expresarlas metafóricamente. Como antes mencionado, Hijazo-Gascón explica que hay un contraste entre la metáfora conceptual y la expresión metafórica, componentes que brotan tenuemente en las obras de Luis Palés Matos. Es fundamental mencionar que Palés Matos, influenciado por el trópico, utiliza la metáfora para declarar sus sentimientos e ideas sobre las islas del Caribe. Él utiliza la metáfora conceptual para llenar al lector de elementos abstractos de una manera más simple, y la expresión metafórica para detallar los “enunciados concretos con los que se expresa” dicha metáfora.

En el poema “Pueblo Negro” se distingue la metáfora conceptual al escribir “Allá entre las palmeras está tendido el pueblo”. La palabra “tendido” funciona como expresión metafórica, ya que utiliza una palabra que normalmente no se usaría para describir dónde está el pueblo. Dicha expresión metafórica predice el destino de la palabra “tendido” convirtiéndola en una metáfora conceptual ya que expresa una forma abstracta para referirse a la ubicación geográfica del pueblo, pero a la misma vez demuestra simplicidad para que el lector sobreentienda que se está hablando del pueblo. Por lo tanto, la aldea a la que el escritor hace referencia parece estar extendida a lo largo de una bahía, gozando del trópico y la vegetación de la costa.

De la misma forma se puede analizar un surgimiento de la metáfora conceptual en el poema “Mulata-Antilla”. Palés Matos le habla directamente a las Antillas y les dice “en tu vientre conjugan mis dos razas sus vitales potencias expansivas”. Analizando metafóricamente la palabra “vientre” se puede establecer que las Antillas son el núcleo de su raza y el nido de su esencia. Es a través del abrigo que representa el “vientre” de las Antillas que él encuentra la esencia de las dos razas que constituyen su isla. Les habla a las dos razas asegurándoles que son importantes y expresando que cuentan con la posibilidad de crecer en el futuro. Por lo tanto, la metáfora conceptual es un elemento que vive y circula por la atmósfera en las poesías de Palés Matos. Es conveniente mencionar que las poesías de Palés Matos se tienen que mirar detalladamente para encontrar los giros metafóricos que el autor hace, puesto que intenta disfrazar sus ideas con elementos simbólicos para darle un sentido único a sus obras.

He mencionado ya que Palés Matos nace en el año 1898, año en que finalmente Puerto Rico pasa a formar parte de la potestad norteamericana. Sylvie Moulin señala que los cambios políticos y económicos “se acompañan de un proceso de asimilación cultural que afecta ciertos elementos simbólicos de la identidad nacional”. Por dicha razón, aparece en Puerto Rico una “actitud de afirmación patriótica y separatista” (Moulin.105). Moulin establece que, partiendo de esta perspectiva, emerge una poesía de “inspiración social”, en donde el poeta crea su propio arte enfocándose en los problemas de su nación orientándose en el ambiente que lo rodea.

Las obras de Palés Matos son distintivas porque muestran una relación importante entre la realidad puertorriqueña y la representación del hombre negro como elemento étnico y social. Moulin afirma que “la

cultura afroantillana viene a ser en su poesía un modo privilegiado de expresión de la conciencia nacional”. Palés Matos encontró en su isla un escenario que sirvió como plataforma para su inspiración y para poder crear poemas que hablaran de su entorno. Moulin afirma que Palés Matos amaba su isla y “la reconocía en su variedad como mezclada”, un territorio con “fusión de sangre africana y española”, componentes que sirven para expresar la sociedad del país. En el poema “Pueblo Negro” escrito en 1926, Palés Matos utiliza la metáfora para describir una aldea de negros y nos dice que “Es un pueblo de sueños, tumbado allá en mis brumas interiores”. Al hacer este tipo de descripción, exige al lector a crear una imagen indescriptible del lugar, una imagen inigualable llena de color y casi perfecta que sólo puede existir en la imaginación. Moulin considera que dicha representación “no se trata de una descripción realista sino de una visión”, un lugar que posiblemente sólo puede existir en los sueños, creando este verso en un elemento totalmente metafórico. El hecho de que el pueblo se encuentre tendido en sus entrañas hace referencia metafórica a la importancia que tiene el pueblo africano en su vida. Moulin propone que “África constituye en la poesía de Palés un motivo obsesivo que parece brotar de la memoria” e impregna las obras del autor de tal manera que África aparece como “el recuerdo de una vida anterior en un país remoto” (Moulin).

Utilizando dichas ideas en un sentido metafórico, podemos ver que el autor quería demostrarle al mundo cómo vivían los descendientes africanos y al mismo tiempo hacer hincapié en los posibles maltratos de la sociedad puertorriqueña hacia los afrodescendientes. Siguiendo el mismo curso, Palés Matos invita al lector a adentrarse en los paisajes del Caribe para “absorber sus componentes básicos y transformarlos en una sustancia única” (Moulin), que eleva el sentido metafórico de sus obras.

En “Pueblo Negro” Palés Matos describe la vegetación y los animales de su isla con un carácter especial. El poeta demuestra como el “hipopótamo se hunde en su caldo de lodo succulento”, convirtiendo dicho verso en un elemento totalmente metafórico: hace que el lector ahogue su imaginación en una idea intensamente descriptiva del delicioso lodo en que el animal se postra. Podemos señalar que los animales en sus poemas son sólo “componentes del contexto general” (Moulin), es decir, el autor fue influenciado por los animales de su entorno y simplemente los quiso representar. Partiendo desde una perspectiva metafórica podemos decir que los sonidos emitidos por dichos animales son un ruido que retumba en la inspiración del poeta para el uso de recursos onomatopéyicos y el recuerdo de un país con animales salvajes, África. La técnica onomatopéyica que brota en sus poemas no sólo describe los sonidos de los animales sino los “ritos y creencias ancestrales” (Moulin) de los pueblos africanos.

En el poema “Mulata-Antilla”, el autor demuestra una posible “posesión física” (Moulin) por las Antillas. Moulin declara que Palés Matos ve las islas como mujeres, mostrando una suave fragilidad en la forma que se refiere a ellas y con el propósito de hacerlas suyas. Dicha razón nos guía a percibir el uso de metáforas como componentes visibles en ese poema y elementos que nos llevan a concebir las islas antillanas como una mujer mulata. “Eres ahora, mulata, todo el mar y la tierra de mis islas” exclama Palés Matos, dándole un giro metafórico a las islas y convirtiéndolas en un símbolo femenino para que así puedan llegar a ser parte de su propiedad. El uso del pronombre posesivo “mis” destaca el orgullo que él siente por ser antillano y por poder representar a través de sus poemas la identidad verdadera de las islas antillanas. Quiere que las Antillas sean suyas para poder hablarles directamente y crear una relación con la verdadera identidad

del Caribe, una identidad que se ha reconocido como quebradiza debido a la falta de reconocimiento del afrodescendiente.

En el verso “Eres ahora, mulata...” el autor habla directamente con las Antillas y es posible deducir que ya ha obtenido la autorización para referirse directamente a ellas. A partir de este momento ellas (las Antillas) forman parte de su propiedad. Moulin señala que en el momento en que el autor posee el cuerpo de la mulata también posee “la esencia de las islas” obteniendo uno de sus objetivos y satisfaciendo el gusto por su tierra. Palés Matos agrega a su poema “Todos los frutos, oh mulata, tú me brindas, en la clara bahía de tu cuerpo por los soles del trópico bruñida”. Al analizar este verso metafóricamente, se puede exponer la idea de que los frutos se han transformado en elementos propios de la mujer y la mujer llega a representar las tierras antillanas y sus productos. Se entiende que “los frutos” no son sólo alimentos sino también el futuro de su gente, los nuevos descendientes. Son las Antillas, o metafóricamente la mujer mulata, quien le ofrece la claridad y visión para seguir expresando sus ideas acerca del Caribe. El autor no se detiene en su natal Puerto Rico, al contrario, representa y habla de todas las islas antillanas como un grupo similar o un solo cuerpo de mujer. También se describe en su poema la solidaridad en donde “cada componente experimenta problemas similares y comparte características idénticas” (Moulin). Al unificar las islas, el poeta agrupa todas las características similares que comparten las Antillas como el problema de identidad, el clima, flora, fauna y el paisaje que ayudan al lector a entender el entorno del poeta. Al final del poema, Palés Matos expresa su afecto por las tierras caribeñas y es evidente que los paisajes en su obra no sólo representan una exploración del área geográfica sino un medio de expresión de la intimidad del poeta.

Moulin menciona que África forma parte de una motivación obsesiva en las obras de Palés Matos y es evidente la representación de la cultura del negro caribeño en sus poemas. En el poema “Pueblo Negro”, “Alguien disuelve perezosamente un canto monorrítmico en el viento” entregándonos ese sonido que ha trasladado desde África y ahora estalla en el Caribe. Es un sonido que, al analizarlo metafóricamente, hace eco de la forma de expresión de los afrodescendientes. El viento tiene el dominio de poder trasladar esos cantos únicos a través del Caribe y por todo el mundo, promoviendo la idea de que en las Antillas existe una densa raza proveniente de África, elemento que Palés Matos deseaba expresar. Asimismo el poema “Mulata- Antilla” hace referencia a la cultura del afrodescendiente, al exponer que la noche ha llegado “fermentada de tambores del Haití impenetrable y voduista”. Se puede notar como el poeta utiliza la palabra “fermentada” con una connotación metafórica para referirse al espeso y añejado sonido proveniente de su isla vecina, Haití, que ha “fermentado” la cultura africana desde los años de la esclavitud. Asimismo, destaca la religión del vudú como unidad que describe ritos culturales de los africanos traídos al nuevo mundo. Dichas ceremonias manifiestan danzas, ofrendas y cantos a las deidades africanas que aún siguen vigentes en los africanos de las Antillas. Moulin declara que los poemas de Palés Matos dan un enfoque “complejo y sin embargo coherente del mundo caribeño” que se define por una descripción del negro que no ha perdido contacto con sus “raíces profundas” en su totalidad.

La crítica Alba Lía Barrios establece que Palés Matos fue de los primeros en hablar y “reconocer la dignidad personal del negro, su identidad como hombre y creador de cultura”. Fue Palés Matos quien se preocupó por expresar en sus poemas la identidad de su isla y del Caribe en general, durante una época en el

que el Caribe no estaba bien visto. Él pudo representar la cultura del afrodescendiente a través de los ritmos y descripciones de la población negra en Puerto Rico. En sus poemas existe un ambiente que el lector puede respirar y absorber por medio de sus descripciones específicas y sus movimientos de palabras.

Es indudable que Palés Matos ha implementado la metáfora para hablar de la atmósfera del Caribe y del núcleo verdadero de las Antillas. Se puede decir que ciertas palabras específicamente colocadas en sus poemas funcionan como imágenes que ilustran un paisaje que deja de ser un elemento decorativo para convertirse, en vez, en unidad metafórica. Las Antillas son la inspiración de Palés Matos y por medio de las metáforas el lector puede adentrarse en su mundo, un espacio que denota la cultura afrodescendiente y sus alrededores. Por lo tanto, es viable decir que la poesía de Luis Palés Matos tiene metáforas que funcionan como verdaderas alegorías de la historia, proceso y cultura del afrodescendiente en el Caribe hispano.

Obras citadas

Barrios, Alba Lía. “Ese negro fantasmal de Palés Matos.” *INTI* 29-30 (1989). 65-78.

Forastieri-Braschi, Eduardo. “Nigra sum sed formosa: una interpolación del “Cantar de los Cantares” en la poesía del último Palés Matos.” *Confluencia* 9.2 (1994). 26-32.

Hijazo-Gascón, Alberto. “Las metáforas conceptuales como estrategias comunicativas y de aprendizaje: Una aplicación didáctica de la lingüística cognitiva.” *Hispania* 94.1 (2011). 142-154.

Moulin, Sylvie. “El bongó del Caribe: Apuntes sobre los poemas negros de Luis Palés Matos.” *Confluencia* 3.1 (1987). 105-111.

Real Academia Española. N.p., n.d. Web. 30 Mar. 2014.