

BOCCHETTI, Carla, *El espejo de las Musas. El arte de la descripción en la Ilíada y Odisea*, Santiago, Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neohelénicos “Fotos Malleros”, Universidad de Chile, 2006, 150 págs.

De acuerdo con los estudiosos, en la poesía homérica existe una tradición oral y una herencia lingüística basadas, entre otras cosas, en la nemotecnia, en el conocimiento del hombre griego, de sus dioses, de sus objetos, cada uno con cualidades que les corresponden de manera inseparable. Estos rasgos distintivos dan vivacidad e inmediatez a la narración; es decir, que en el proceso de narrar, los personajes se muestran y actúan como en un escenario, logrando que sus acciones no estén ocultas a la vida cotidiana. No son personajes comunes, son héroes de una época concreta donde los dioses intervienen mostrando sus caprichos, sus favoritismos, el uso de su poder de manera patente. Las acciones generalmente transcurren conforme a un plan divino. Los hombres sufren y los héroes también, ambos son enfrentados constantemente en la guerra. Todo ese gran escenario lo vivimos intensamente en cada una de las descripciones del poeta. Es él, quien, en un lenguaje personal, contempla y expresa las imágenes procedentes de su mundo interior, usándolas con relativa libertad. Esto significa que vemos al poeta esforzándose en la conexión entre las líneas argumentales, entretejiéndolas y mezclándolas hasta lograr la unidad, poniendo de manifiesto un doble aspecto. Ya que no podemos determinar con exactitud si las

---

PALABRAS CLAVE: descripción, ékfrasis, Homero, poesía épica, símil.

RECEPCIÓN: 12 de septiembre de 2008.

ACEPTACIÓN: 14 de octubre de 2008.

raíces de su creación están profundamente constituidas por la épica oral exclusivamente, es necesario preguntarnos hasta qué punto pertenecen al poeta; es pertinente tomar en cuenta su desarrollo, por lo que no es de extrañar que nos encontremos ante más de una contradicción. Así, el contenido concreto se asocia siempre a una improvisación oral con expresiones específicas, que comúnmente presentan un grado de flexibilidad variable de acuerdo con la finalidad en cada pasaje, por lo que los poemas conservan la huella de una tradición oral sumada a la intención del poeta de seducirnos, deleitarnos e inspirarnos a la compasión ante los infortunios de los héroes. De ahí que Carla Bocchetti considere necesario el estudio de la *ecfrasis*, por la fuerza, realismo y verosimilitud que da al relato. Esta figura retórica que refiere la descripción de una obra de arte a través de otra, pone de relieve una expresión: su retórica íntima. Es decir, describe a la obra de arte original dándole vida propia desde una brillante descripción, que en el caso muy particular de la *Ilíada* y la *Odisea* tomarán como modelos a la pintura y a la poesía.

En el presente trabajo se considera que la *ecfrasis*, como “poesía icónica” (p. 15) y antecedente de la moderna “concrete poetry” (p. 16), forma parte del discurso debido a las amplias, precisas y detalladas descripciones que logran mantener al público entre lo ficticio y lo real. “*Ecfrasis* es el modo de alcanzar verosimilitud a través de la *enargeia*, cuya meta es inducir al oyente a visualizar una obra de arte” (p. 17). Así, cada uno de los asistentes, o bien, el público en general pueden imaginar el objeto según su experiencia, su conocimiento del mismo, y no necesariamente por un prototipo. Es también aquí donde interviene la creatividad, los conocimientos y carácter del poeta logrando una valoración y significación de cada descripción, como las que Homero nos brinda en la *Ilíada* y la *Odisea*. Homero tiene como intención principal, en tanto poeta del arte de la narración, llevarnos a visualizar una historia donde la representación pictórica cobra una presencia esencial.

Una vez que el poeta griego está en posesión del repertorio nemotécnico de la composición oral se adueña así del método que utilizará para crear su obra, pero simultáneamente con el lenguaje, se apropia también de las situaciones, relaciones y sentimientos; y recibe un mundo “listo para usar” que conserva y modifica en su composición. El sistema nemotécnico tiene su fundamento en el uso de epítetos y escenas típicas. La

tradición oral de la cual el poeta forma parte ha convertido la realidad en una selección de situaciones, y esa parte de la realidad que ha sido seleccionada, se expresa siempre con las mismas palabras (p. 19).

Nuestra autora considera que la *ecfrasis* “enfatisa el papel de la descripción dentro de la concepción oral de la poesía” (p. 17), utilizando tanto “descripciones físicas de lugares, paisajes y ciudades, como de obras de arte” (p. 18). Por lo tanto, la intención de este libro —que dicho sea de paso es el trabajo de investigación ampliado de su tesis de maestría por la Universidad de Warwick, Inglaterra en 1995—, es proponer la relación entre la *ecfrasis* y el lenguaje formulario y no formulario de la épica.

Desde el capítulo I al desarrollar las características de la poesía épica, Bocchetti nos dice que la oralidad, la mezcla de dialectos, el sistema de repetición o fórmulas nemotécnicas, el uso de epítetos y escenas típicas, son los recursos más usados para la construcción de las imágenes, lo que posibilita la existencia de una forma literaria independiente, de una trama concreta. De ahí que cada presentación y representación de un pasaje sea distinta, genuina, particular, sin olvidar o descuidar la influencia del lenguaje sumada a las facultades del poeta. Esa flexibilidad permite una expresión y un sentido con diversos significados que pone de manifiesto a la *ecfrasis* y al desarrollo del lenguaje narrativo.

El problema del poeta radica justamente en hacer corresponder la sintaxis gramatical con la sintaxis de presentación de la obra de arte que tiene en mente.

La épica comparte con el género poético dos características principales: a) que trabaja más la forma que el contenido (trabaja por la elaboración de imágenes), y que en muchos casos el contenido se mimetiza con la forma (un ejemplo es lo que se denomina como “concrete poetry”) y que b) las imágenes sugieren un contenido que no es fijo, sino que puede ser variable de acuerdo a las diversas percepciones y experiencias previas de cada lector. El poeta oral recibe en el lenguaje formulario la imagen que necesita para construir su mundo épico. Las imágenes que le proporciona su tradición oral pueden aplicarse a más de un referente (p. 23).

En “Memoria y repetición”, la autora trata los efectos en el público a través de la *ecfrasis* como “generadora de efectos emotivos y

estéticos” (p. 29), donde el lenguaje formulario tiene características muy particulares. Las escenas típicas y los modelos formularios hacen posible la recreación del mundo épico sin la necesidad de introducir grandes innovaciones. Es precisamente por estas cualidades que posee, también, aspectos artificiales que no corresponden a una realidad específica, y sin embargo reflejan un conocimiento, un método, un concepto para la inspiración poética. “Por lo tanto, es un error asumir que la inspiración en teoría o en práctica necesariamente incluye el abandono de la responsabilidad total de la creación por parte del poeta” (p. 35). Sin embargo, no debemos de olvidar que el estudio de la épica implica también reconocer las diferencias entre narrar y describir. Mientras que en la narrativa se expresa y desarrolla a la acción, lo contrario ocurre con la descripción, pues la secuencia narrativa se desvía hacia un tema diferente. A esta última cualidad pertenece precisamente la *ecfrasis*, porque establece una relación circular, en giros, al interior de la narración. Es la unión de ambas lo que permite un equilibrio entre la forma y el contenido. Esta espiral permite que la poesía oral cambie sus argumentos durante el recitado; que, de acuerdo con Carla Bocchetti, es una de las libertades que no pertenecen al texto fijo.

El hecho de que las ideas pasen al hexámetro siguiente es lo que permite contar una historia. De este modo el lector pronto olvida que el hexámetro es un verso y, en consecuencia, un tipo de narrativa distinto de la prosa, y su atención se concentra en seguir el hilo de los acontecimientos de la historia, como si estuviera leyendo una novela (p. 23).

En el capítulo III. “Ecfrasis y similares”, Bocchetti nos presenta gran cantidad de ejemplos que por su temática, originalidad, significado, relación con el contexto, con su cotidianeidad, por su extensión, asociación de ideas, comparaciones entre escenarios, entre objetos, similitudes y diferencias entre la naturaleza y el hombre; o bien, entre los personajes, resaltan una vez más las características de lo fantástico así como de lo argumentativo para dirigirse a los oyentes, al interior de una audiencia, logrando seducir a cada momento.

Todos los siguientes capítulos tratan las diferentes descripciones de la naturaleza y del entorno que refieren la íntima relación entre el poeta y las imágenes pastoriles; desde la naturaleza como el escenario para episodios de gran intensidad, así como la comparación

simbólica entre ésta y la caracterización especial de un momento determinado. Subraya también la importancia de la *ecfrasis* y sus efectos destructivos o constructivos para los hombres.

Una postura similar es la que ocurre en el resto del libro cuando Bocchetti habla del contexto agrario, del arte, de la cerámica y la pintura, de las joyas, de los textiles, demostrando así el valor de la *ecfrasis* como parte esencial de la vivacidad, del movimiento en la construcción del relato sin olvidar la interrelación estética y dinámica plasmada en imágenes por el poeta.

Para un moderno es difícil concebir la épica como una unidad sobre la base de que fue compuesta a través de un proceso realizado por múltiples autores, aunque haya sido luego compilado por uno sólo. Pero la estructura narrativa épica contiene tanto características de la poesía, como su énfasis en la creación de imágenes y por ello su gusto por la descripción, y características de la prosa, cuando encamina las acciones progresando hacia un fin (p. 28).

En resumen, nuestro libro es un trabajo serio y formal que se suma ya a una gran cantidad existente sobre la poesía homérica, llevándonos a una misma conclusión: estudiar la *Ilíada* y la *Odissea* es introducirse una vez más en la concepción del gran mundo griego.

Martha Angélica RODRÍGUEZ LEAL