Soneto XCIV

Si muero…

PRESENTACION

* Situación.
* Presentación de la obra completa.
* Situación
* …
* Ausencia del título.
* Forma:

El poema se presenta como un soneto. En efecto la forma corresponde perfectamente ya que se compone de catorce versos agrupados en dos cuartetos y de dos tercetos pero la métrica es muy irregular (hay versos de 9 a 15 sílabas) y por otra parte notamos que se trata de versos libres sin la rima regular que caracteriza a este tipo de composición.

El poeta en su dedicatoria a Matilde Urrutia ya lo indica “en estos mal llamados sonetos”

* La dedicatoria:

Es digna de ser comentada ya que presenta una forma muy peculiar. El poeta se dirige a esta señora utilizando un tono y unas expresiones bastante clásicas como si fueran renacentistas (parece imitar el estilo de Garcilaso de la Vega).

Así vemos en el encabezamiento “Señora mía muy amada”. Igualmente emplea arcaísmos como “ padecimiento” o “harto me dolieron”

Lo realmente importante es que le poeta evoca la génesis de la composición haciendo una metáfora el poeta es un artesano que trabaja la madera y el poema es su creación.

Así el poema es el fruto de una vivencia real representada en esta dedicatoria como un “vagar por bosques y arenales” e inspirado por las contrariedades de la vida “sometidos al vaivén del agua y la intemperie”.

Al mismo tiempo Neruda evoca la elaboración del poema como algo físico y que necesita un esfuerzo “con hacha, cuchillo, cortapluma…”

Una nueva metáfora representa el poema como un espacio “una casa de madera” construida con “catorce tablas” que evocan a cada uno de los versos del soneto.

Y Matilde Urrutia es presentada como un dios capaz de dar vida a lo inerte o un Pigmalión que hace vivir al poeta.

* El tema:

El poeta expresa su deseo de que su amada viva feliz tras su muerte es una entrega total de su amor y un deseo de que así el amor sea eterno.

* Partes:

Primera parte: los dos primeros cuartetos, son una exhortación a la alegría de la amada tras la muerte del poeta. Esta parte se caracteriza por la fuerza y la energía. Los versos presentan un tono determinado y los propósitos son de gran intensidad reforzados por las construcciones hiperbólicas.

* Segunda parte: compuesta por los tercetos. El tema principal de esta parte es la descripción de la casa que no es otra cosa que una alegoría de la ausencia pero que el poeta describe de forma dulce y sin ataduras. El tono suave de esta parte contrasta con la exhortación firme de los cuartetos aunque es igualmente una exhortación a la alegría de la amada tras su muerte.
* Puntos esenciales:

- Declaración tan intensa que va mas allá de la muerte, lo cual le da un carácter eterno.

- Concepción de la ausencia como una casa donde reine la alegría y la libertad.

COMENTARIO

V.1:

* Frases condicional introducida por la conjunción “si” . El poeta evoca la posibilidad de su muerte “si muero” pero no se trata de un verso triste o patético, al contrario el todo se hace firme y determinado y gracias a un imperativo exhorta a la mujer a la vida y a sobrepasar la muerte. Hay una oposición entre muerte y vida.
* La intensidad de la vida viene condicionada por el sustantivo “fuerza” a su vez determinado por un adverbio de cantidad “tanta” y un adjetivo modificador “pura”

V.2:

* Otorga a la mujer la capacidad de devolver la vida a los que ya no la tienen representados aquí con el eufemismo “el pálido y el frío”.
* Del mismo modo solicita la fuerza de la mujer “furia”

V.3:

* Pide a la mujer que no se deje vencer por la tristeza y que levante su mirada, que no se aflija “levanta tus ojos” .
* Su mirada debe adquirir un valor total “de sur a sur” con esta hipérbole el autor concede a los ojos de su amada un valor globalizador y simbólico que supera lo singular.
* Igualmente y gracias al adjetivo “indeleble” su mirada adquiere un valor eterno, que no se borra nunca.

V4:

* Vemos un paralelismo con el verso precedente “de sur a sur” / “de sol a sol”. Se nota gracias a esto una dimensión temporal, cada día. Podemos ver una paranomasia sur/sol para evocar el espacio y el tiempo.
* Una nueva subordinada imperativa “que suene tu boca de guitara” (au constituye un paralelismo con el verso 2) evoca la alegría que la mujer debe conservar si el poeta muriera.
* La alegría se pone de manifiesto gracias a un nuevo elemento físico de la mujer “su boca” que debe cantar frente a la pérdida “boca de guitarra”.
* Notamos en este verso una aliteración en “s” que nos hace pensar en el sonido

Esta estrofa introduce una hipótesis, la posible muerte del poeta, y frente a esta situación el poeta invita a la mujer a conservar la alegría con mucha fuerza. El tiempo verbal empleado es, por un lado, el imperativo aplicado a palabras que se oponen a la muerte “sobrevíveme”, “levanta tus ojos” y por otro el subjuntivo en subordinadas que introducen también una idea de imperativo o de exhortación “que despiertes”, “que suene”. La estrofa está pues construida sobre una antítesis muerte/ vida, tristeza/alegría.

V. 5:

* El segundo cuarteto se abre con una frase negativa pero el tono no cambia, sigue siendo firme y determinado.
* Introduce nuevos elementos de la mujer “risa” “pasos”. Los elementos que antes eran meramente físicos “ojos”, “boca” tienden ahora a evocar a la mujer de forma mas global, se trata de su esencia, de su forma de reir y de moverse.
* Invita nuevamente a la firmeza y a la determinación “no quiero que vacilen”.

V.6:

* Paralelismo y anáfora ya que ambos versos coinciden en métrica y en sintaxis.
* El poeta expresa nuevamente sus deseos gracias a una construcción negativa.
* A pesar de su muerte, si ella ríe y está alegre el no morirá del todo vivirá a través de ella y esto constituirá su legado “mi herencia”. El amor adquirirá entonces un valor eterno que sobrevivirá a la muerte.

V.7:

* Nueva frase negativa que prohíbe a la mujer solicitar el cuerpo del amado, es decir del poeta. Al contrario la mujer debe aceptar la “ausencia”. Se oponen pues los sustantivos “pecho” y “ausencia”. De forma metonímica el pecho evoca el cuerpo del poeta, su existencia física. Ésta debe ser olvidada y remplazada por “la ausencia” como una existencia nueva, metafísica y conceptual.

V.8:

* Gracias a la derivación “ausente”/”ausencia” se desarrolla la idea introducida en el verso anterior. La ausencia es ahora un nuevo espacio y de forma paradójica una nueva existencia.
* La ausencia del poeta toda una dimensión tangible gracias a la comparación “como una casa”. Su ausencia es comparada con algo sólido y material, que existe y de esta manera se sobrepasa la muerte.
* Es muy significativo que el último verso del último cuarteto empiece con la palabra “vive” ya que este imperativo hace eco con el primer verbo del poema “si muero”. Ambas palabras contienen toda la significación del poema: “Si muero… Vive” y contiene la paradoja de sus deseos: sobrepasar la muerte con la vida.

Si la primera estrofa eran una seria de exhortaciones la segunda esta compuesta de prohibiciones. El poeta expresa así una especie de testamento, de últimas voluntades; lo que quiere y lo que no quiere. Pero a pesar de la sintaxis contraria (frases afirmativas y frases negativas) la significación es la misma, una llamada a la alegría y a la celebración de la vida lo que da al amor entre ambos un carácter eterno.

V.9:

Los tercetos van a desarrollar la imagen que aparece al final del último cuarteto y que acabamos de explicar (ausencia= casa).

* Notamos un hipérbaton (palabra ausencia al final del verso)
* Comienza a detallarse la metáfora. El poeta habla de la dimensión de la casa, es decir de la ausencia, “es una casa tan grande”.

V.10:

-Introducción del tiempo verbal futuro. Ya no es una frase condicional o hipotética, sino una proyección .

- El poeta parece haber dejado en herencia esta casa de ausencia pero no es una casa que pueda encerrarla porque los muros son etéreos y ella es libre dentro de ellos.

V.11:

-Este último verso del cuarteto evoca la decoración de la casa con cuadros, es decir que la mujer se apropiará su ausencia y se acomodará en ella y la llenará de sus objetos. Es una nueva vez una forma de decir que la muerte, la ausencia, debe convertirse en vida, en una vida nueva y diferente.

El poeta juega con lo tangible y lo intangible.

V.12:

-Nuevo paralelismo y anáfora (v. 9 y 12). Se sigue describiendo la casa con un nuevo adjetivo “transparente” que se opone a grande y que juega de nuevo con lo que se ve y lo que no se ve, con lo tangible y lo intangible.

- Igualmente nuevo hipérbaton.

V.13:

* Deribación “vida”, “vivir”.
* Paradoja “sin vida te veré”.
* Oxímoron “sin vida”/ “vivir”.
* Polípdeton.

V.14:

* A nivel sintáctico el poema comienza y termina con el mismo tipo de construcción, frases condicionales introducidas por “si”. “si muero…”, “si sufres…”
* Este último verso resume el mensaje del poeta. No quiere que la amada sufra.
* El apóstrofe corta el último verso e intensifica los dos elementos de la frase condicional.
* Hipérbole “me moriré otra vez”.

CONCLUSION

El poema presenta una visión muy positiva del amor ya que le otorga la capacidad de sobrepasar la muerte.

…