

ISLAS DE LA METÁFORA: UNA LECTURA MULTIMODAL

Margareth Dos Reis Villalba¹

RESUMEN:

Este trabajo analiza el capítulo "Islas de la Metáfora" de la obra El Atlas de la Experiencia Humana de Louise van Swaaij y Jean Klare. Este estudio se basó en investigación hermenéutica en el campo de la crítica literaria y de la psicología, fundamentándose en algunos teóricos como Jauss, Iser y Jung, buscando mostrar las posibilidades de un texto de imágenes emblemático.

Palabras claves: Metáfora, existencia, conocimiento, sociedad, multimodal.

ABSTRACT:

*ISLANDS OF THE METAPHOR:
A MULTIMODAL INTERPRETATION*

In this paper the chapter "Islands of the Metaphor" from The Atlas of Human Experience by Louise van Swaaij and Jean Klare is analyzed. It takes advantage of the hermeneutics research developed in the literary criticism and psychology's fields, being based on some theorists as Hans-Robert Jauss and Wolfgang Iser and Jung. The possibilities of an emblematic text of images are revealed.

Key words: Metaphor, existence, knowledge, society, multimodal.

Abierto delante de mi, se encuentra el *El Atlas de la Experiencia*, obra de dos cartógrafos holandeses, Louise van Swaaij, sicoanalista gestaltista, y Jean Klare, diseñador. En 1997, los dos publicaron mapas en una versión simple para sus clientes. La idea dejó curioso al editor Sebastian Rompa, que convenció a Klare y a Swaaij a desarrollarla. Entonces, ellos crearon un mundo entero de mapas que mostraban la vivencia y la experiencia humana. El resultado fue un libro intrigante y divertido, compuesto de mapas ficticios de lugares inimaginables. Un viaje al mundo de los símbolos, de la metáfora y de los arquetipos, tal como nuestro congreso se dispone a aventurarse.

A pesar de ser personas racionales y pragmáticas, tenemos claro que vivimos rodeadas por imágenes y símbolos en varias esferas de las relaciones humanas. Nuestro día a día está poblado de imágenes y señales que nos remiten a las más diversas acciones. El lenguaje es simbólico y posee un código que necesita ser descifrado para ser entendido. En todos los campos científicos, nos sumergimos en una corriente de señales, códigos, símbolos e imágenes que nos llevan donde la imaginación quiere llegar y ahí suceden las creaciones. Los pensamientos, los raciocinios lógicos, descifrados apenas de esa codificación, sobretodo por la interpretación reflexiva, nos llevarán al conocimiento y serán responsables por el constante e ininterrumpido avance científico de la humanidad.

Hoy se da mucha importancia a la simbología. Eso sucede, en parte, por el valor que la imaginación alcanzó al lado de la razón en las artes y ciencias, en los inventos y creaciones. La sociedad moderna admira obras de ficción que, a lo largo del tiempo, se convirtieron en realidad ante el progreso de las ciencias. ¿Quién no recuerda la serie "Guerra de las galaxias" que presentaba aventuras fantásticas en el espacio sideral, perfectamente posibles

* Fecha de Recepción: Agosto 2008.

Fecha de Aceptación: Septiembre 2008.

¹ Dos Reis Villalba, Margareth, Integrante do Grupo Ler, Universidad de Brasilia, Brasilia, Brasil.

en la actualidad? ¿Cuántos aparatos e instrumentos para comunicación había en aquella nave, semejantes a los actuales teléfonos celulares?

La imaginación ya fue llamada “la loca de la casa”, sin embargo, es ella la que torna posibles los inventos tecnológicos, así como posibilita la creación de obras de arte en los más diversos segmentos. El hombre siempre se extasió delante del misterio de la naturaleza y, para intentar explicar las maravillas del mundo, no esperó los descubrimientos científicos. Inclusive antes, ya había registrado en narrativas simbólicas el inicio de la humanidad. E, inclusive después de las revelaciones de la ciencia, se continúa usando imágenes y mitos para revelar los deseos más profundos del alma, expresándose a través de las más diversas modalidades del arte.

Me voy a detener en un mapa de *El atlas de la experiencia* cuyo nombre corresponde al tema de este Congreso, el mapa que muestra las “Islas de la metáfora”. ¿Sería posible que existieran en algún lugar, islas pobladas de metáforas? O ellas mismas serían metafóricas? Orientada por las artes, verificamos que el término isla suena como metáfora. ¿Cuánto ya se escribió sobre islas fantásticas, desconocidas, imaginarias, depositarias de tesoros escondidos? ¿Cuántos de nosotros ya nos imaginamos perdidos en una isla desierta a solas o acompañados por una gran pasión? ¿A cuántos nos gustaría probar las aventuras de un Robinson Crusoe, mezcla de autosuficiencia y heroísmo, que logra sobrevivir muchos años en una isla en la compañía de seres inocentes y puros como los animales que lo cercaban? ¿En cuántas situaciones nos pasó por la cabeza huir, irnos para Passárgada”; pues, quién sabe, si Passárgada pudiera ser una isla?

En el mapa en cuestión, esas islas forman un archipiélago que queda próximo al continente. Son cinco y la más grande de ellas tiene el nombre de *Contexto*. En la parte sur de esa isla hay un pequeño lugar que lleva el nombre de Lupa. Hay también un gran lago denominado *Vis-a-vis*.

Recurro al diccionario y encuentro el significado de esa expresión: “cara a cara”, “frente a frente”, “en relación a”. Reflexiono y pienso: delante de lo metafórico es preciso posicionarse y colocarse de frente, esto es, es necesario relacionarse con lo emblemático. Se hace necesario buscar el conocimiento y encarar los desafíos y las dificultades que aproximan la conquista. Navegantes osados, que no se dejaron intimidar por las leyendas de monstruos y dragones y salían por los “*mares nunca antes navegados*” en busca de otras tierras, un día vendrán a anclar en nuestro continente americano. A pesar de los errores que cometieron y las injusticias que practicaron, nos legaron un alma sensible y una fuerte determinación para consolidar una cultura propia de los hombres y mujeres de este continente.

Volvamos al mapa. La isla “Contexto” parece ser la base de todo. Llama la atención el lugar denominado Caverna de Platón, la cual, naturalmente, es diferente de la alegoría del filósofo, pues no se encuentra separada del mundo por ningún muro. Esa es apenas un punto en el contorno del mapa de la isla mayor. ¿El hecho de estar allí no significaría, con todo, el deseo simbólico de buscar el secreto del conocimiento? Así como el prisionero de la caverna de Platón que, intrigado con las imágenes que ve, logra librarse de las amarras que lo prendían y va a buscar respuestas para sus dudas al lado de fuera.

En la narrativa platoniana, al salir de la caverna, el prisionero se siente perturbado con la luz irradiante del sol, él que siempre vivió en la penumbra. También siente sus miem-

bros doloridos con los movimientos que realiza por primera vez, pero después se acostumbra y se extasía con el otro mundo que comienza a conocer. ¡Entonces se da cuenta de cuánto perdió durante tantos años! Se siente feliz, pero recuerda de sus compañeros y quiere compartir con ellos lo que vio. Vuelve y cuenta, sin embargo ellos no le creen. Y peor, como no puede lograrlo debido a sus chacotas, para de hablar, entonces lo atacan y lo maltratan.

Platón termina la metáfora con un leve hilo de esperanza: ¿quién sabe si algunos podrán oírlo e, inclusive contra la voluntad de los demás, también decidan salir de la caverna? ¿Qué significa salir de la caverna? Salir de la oscuridad, obtener conocimiento, ampliar el horizonte de experiencias para poder leer el mundo más allá de lo meramente escrito, esto es, leer el mundo de imágenes y símbolos en el cual el hombre moderno se encuentra sumergido. Este puede ser la lectura de hoy de esa Caverna de Platón en nuestro intrigante mapa.

La isla a la izquierda del archipiélago se llama “Más allá de los límites” y tiene como punto principal, destacado en rojo, un lugar denominado “Absurdo”. Otros lugares ahí también aparecen mencionados: “Sexto sentido”, “Destorcido”, “Ambivalente” y “Selectivo”. Esos nombres son a propósito de la comunicación humana. El hombre es un animal social que se vale del lenguaje. *“Es el lenguaje que hace el hombre pensar en Actuar”*. *Pues no hay acción sin pensamiento, ni pensamiento sin lenguaje*” (Charaudeau, 2008: p. 7). Sin embargo el lenguaje puede tener algunas trampas. Tal vez sea esa la reflexión que debemos hacer aquí. Llevar un lenguaje más allá de los límites, muchas veces, significa llegar a lo absurdo que impide la comunicación.

El relacionarse humano debe ser desarrollado en un lenguaje coherente y claro, que no de margen a la ambivalencia, ni a los entendimientos distorsionados. Podríamos pensar, como el principito de Saint Exupéry que *“El lenguaje es una fuente de mal entendidos”*, por lo tanto, el lenguaje literario puede usar artificios para construir verdaderas obras de arte, como se volvieron muchos de los clásicos de la literatura mundial.

La tercera isla se llama “Símbolo”. Presenta un camino que va de una punta, llamada “Comprensión total”, a la otra, que lleva el nombre de “Estereotipo”, y da para imaginar que sea su parte más significativa por el marco rojo de la leyenda. Es interesante que, en un texto todo metafórico como el de ese mapa, haya un elemento con el nombre de símbolo. Tal vez sea para que observemos que él posee algo más que apenas un sentido dado artificialmente. Los símbolos tienen vida y llegan a dimensiones que el conocimiento racional no puede abordar. Y según Jung, *el hombre crea símbolos de modo inconsciente y espontáneo para intentar exprimir lo invisible o lo inefable* (Chevalier 1982, int. xxvi). La función del símbolo es revelar el hombre a sí mismo a través de una experiencia con el cosmos en una relación personal y social. Por eso el individuo que busca formar su personalidad y seguir la máxima socrática del *“Conócete a ti mismo”* establece relaciones sin estereotipos. El entendimiento del lenguaje simbólico es complejo y, según Chevalier, requiere atención para varias funciones que el símbolo puede asumir. *“El símbolo implica cualquier cosa de incierto, de desconocimiento oculto para nosotros”*, según Jung (Chevalier, int. xxvi), ahí nos detenemos en el análisis de ese lugar metafórico para llegar a una comprensión total.

La cuarta isla, localizada al suroeste, se llama “Núcleo” y posee una única localidad nombrada: “Poesía”. Si la propuesta del Atlas es llevar a una reflexión respecto de la existencia de la humanidad, la referencia a la poesía logra el propósito, pues ella nos invita a

reflexionar sobre cuestiones existenciales. Nos atrevemos a afirmar que la persona se vuelve mejor cuando convive con la poesía y con la literatura. Es necesario ser optimista y creer con determinación en el poder de transformación que el libro tiene. Para eso necesitamos familiarizarnos con las mejores lecturas y reflexionar respecto de ellas, buscando pensar por propia cuenta y cuestionar. Preguntar es un excelente ejercicio intelectual. Quien no pregunta, demuestra que sabe todo y, ... ¿quién sabe todo? Preguntar nos saca de la apatía, nos desinstala, nos abre a nuevas realidades, a nuevos conocimientos.

La quinta isla (es un islote en comparación con las otras) lleva el nombre de “Expansión” y en el área, parece ser una playa, hay un lugar denominado “¡Grupo!” Bien destacada, hay una imagen de una fábrica, lo que nos hace entender el significado del nombre isleta: la expresión se procesa por la industria. Esto nos recuerda que la Revolución Industrial fue el gran marco de la civilización occidental en la mitad del siglo 19. Cambios económicos y tecnológicos comienzan a transformar Gran Bretaña en una sociedad más urbana y desde allí se expandieron a Europa y más tarde a América del Norte. Esos cambios consistieron básicamente, en la utilización de nuevas fuentes de energía, en el empleo de nuevos materiales de construcción y en el perfeccionamiento del transporte. La producción que antes era artesanal pasó a ser hecha en mayor escala, lo que vino a expandir el comercio y a consolidar la industria fabril.

No obstante, en nuestro continente, sólo mucho más tarde, en el siglo XX, apareció una revolución industrial y el precio pagado fue el endeudamiento de los países latinoamericanos con capital extranjero y el éxodo rural que hinchó las grandes capitales. Las consecuencias de la expansión, así traigan más empleos y mejor calidad de vida, muchas veces exoneran grandes grupos humanos de los beneficios que la industrialización puede traer. Y en comparación, podemos decir que pocos usufructuaron de las mejoras y que muchos “murieron en la playa”.

En la parte superior del mapa hay un accidente geográfico parecido a un atolón, que lleva el nombre de “Bancos en la tangente”. Serían bancos de arena, tal vez, pequeños refugios para los navegantes náufragos en medio del Mar de las Posibilidades que cerca el continente de la existencia humana. Inclusive dos faroles están colocados a la derecha y a la izquierda del mapa. Uno es blanco y tiene por nombre “Retener”, el otro es negro y es denominado “Otro farol”. Ellos también nos hacen reflexionar que, a lo largo de su caminata, el ser humano siempre tuvo la necesidad de apoderarse de elementos que conquistó y, que cuando los retenía para sí mismo, sin compartirlos con sus pares, sufría las consecuencias de su individualismo. El mapa de las “Islas de la metáfora” parece indicar que es hora de buscar otro farol, descubrir una nueva luz que haga que la humanidad escoja la dirección segura hacia donde debe encaminar sus pasos.

BIBLIOGRAFÍA

- Charaudeau, Patrick** (2008): *Lenguaje y discurso: modos de organización*. São Paulo, Contexto.
- Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain** (1982): *Diccionario de símbolos*, 22ª ed. Rio de Janeiro, José Olympio.
- Jauss, Hans Robert et al.** (1979): *La literatura y el lector: Textos de estética de la recepción*, 2ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- Dorling Kindersley** (2005): *Atlas de la historia del mundo: Historia completa de la jornada humana*, 2ª ed. São Paulo, Página Viva.
- Oliveira, Valdivino Soares de** (1999): *Poesía y pintura: Un diálogo en tres dimensiones*. São Paulo, UNESP.
- Santacla, Lúcia** (1983): *Qué es semiótica*, 26ª reimpr. São Paulo, Brasiliense.
- Vieira, Josenia Antunes et al.** (2007): *Reflexiones sobre la lengua portuguesa: Un abordaje multimodal*. Petrópolis, Vozes.