

JACLR

Journal of Artistic Creation & Literary Research

JACLR: Revista de Creación Artística e Investigación Literaria (Journal of Artistic Creation and Literary Research) es una publicación bianual de la Universidad Complutense Madrid que aparece en texto completo, acceso abierto, y revisada por pares. La revista, publicada y editada por estudiantes graduados, ofrece trabajos de investigación, tesis de grado y de master, junto con contribuciones originales de creación artística. El objetivo es que los estudiantes aprendan el proceso de edición de una revista científica. Los autores cuyos trabajos se publican mantienen los derechos de autor sobre los mismos para su publicación posterior en otros lugares.

Volumen 3 Número 2 (Diciembre 2015) Artículo 2

José Luis Cascajo Méndez

*"El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *The Wasteland* de T.S. Eliot y *Ulysses* de James Joyce"*

Para citar el artículo

Cascajo Méndez, José Luis. "El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *La tierra baldía* de T.S. Eliot y *Ulises* de James Joyce" *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research* 3.2 (2015): 13-20

<<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>

©Universidad Complutense de Madrid, Spain

El texto ha sido revisado por 2+1 expertos del área.

Resumen

En este trabajo se analizan, de manera comparada, las diferentes visiones e interpretaciones que puede tener el símbolo del agua en el poema de T.S. Eliot *La tierra baldía* [*The Wasteland* 1922] y en la novela de James Joyce *Ulises* (1922).

Palabras clave: agua, símbolo, muerte, renacer, espíritu, Eliot, Joyce.

José Luis CASCAJO MÉNDEZ

El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *La tierra baldía* de T.S. Eliot y *Ulises* de James Joyce

Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia,
 En gran manera la enriqueces.
 El río de Dios rebosa de agua;
 Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra.
La Biblia: Salmos 65:9

O. Introducción

El vínculo que une la literatura y la historia ha sido siempre muy fuerte. La literatura actúa como un espejo que, consciente o involuntariamente, refleja los problemas políticos, sociales y económicos de la época en la que está escrita. Esta íntima relación entre literatura y vida se acentúa en tiempos de crisis.

El siglo XX comenzó con uno de los episodios más brutales de la historia contemporánea. Los conflictos entre las potencias económicas europeas culminaron en lo que hoy conocemos como La Primera Guerra Mundial, un acontecimiento devastador que, según John Keegan, causó más de 16 millones de muertes y 20 millones de heridos. Tras la guerra, el pueblo comprendió que se había luchado por nada, tan solo por unos viejos valores, defendidos por la clase dominante.

La guerra tuvo unas consecuencias determinantes en la literatura, marcada por la desilusión y la incertidumbre. Algunos autores tratan de encontrar un nuevo conjunto de valores diferentes de los que habían llevado a Europa a la guerra. Las vanguardias artísticas se interesan por alternativas a las religiones tradicionales, buscando en el esoterismo y el ocultismo, en lo inconsciente y lo primitivo, situando el énfasis en la ambigüedad entre lo estable y lo inestable, el orden y el desorden, la imaginación y la razón. Aunque ciertos aspectos modernistas aparecen ya en los trabajos de Oscar Wilde, Joseph Conrad y en los primeros trabajos de W. B. Yeats (véanse las *Bloombury Guides*), es en 1922 cuando parece producirse una ruptura determinante. Ese año se publican dos de las obras modernistas más importantes, *La tierra baldía* de T.S. Eliot y el *Ulises* de James Joyce. En ambas obras se percibe una ruptura total con la literatura escrita anteriormente.

1. El agua como símbolo en *La tierra baldía* de T.S. Eliot

En *La tierra baldía* la relación con el agua es muy fuerte. Ya desde el título se da a entender que la ausencia de agua es causa de una tierra muerta y estéril. En las distintas estrofas del poema de Eliot, la imagen del agua juega un papel clave, cargándose de estructuras simbólicas a través de las cuales el autor construye los temas fundamentales de la obra. La apropiación de diferentes mitos, tanto de la mitología clásica como la judeocristiana, y su posterior reescritura y reinterpretación es un rasgo muy característico del modernismo. De esta forma, símbolos como el agua o el fuego, elementos continuamente utilizados en las obras clásicas, son reutilizados desde una nueva perspectiva. Uno de los primeros autores en utilizar el poder subversivo del mito es Eliot, tendencia que pasaría a ser usada comúnmente no solamente en Joyce, sino un gran número de autores modernistas tanto europeos como norteamericanos, tales como Virginia Woolf,

Cascajo Méndez, José Luis. "El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *La tierra baldía* de T.S. Eliot y *Ulises* de James Joyce." *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research* 3.2 (2015): 13-20
 <<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>
 ©Universidad Complutense de Madrid, Spain

Ernest Hemingway o F. Scott Fitzgerald, los cuales no sólo retoman diferentes visiones clásicas de diversos mitos y leyendas sino que se apropian también de símbolos que serán reinterpretados (y a veces incluso destruidos).

Eliot no solo retoma concepciones clásicas del elemento acuático como símbolo de fertilidad, de procreación y maternidad, sino que explora nuevas percepciones tales como el agua simultáneamente como símbolo de muerte y de renacimiento. Esta dualidad se presenta desde una perspectiva sistémica y cíclica, donde el agua es fuente de creación a la vez que de destrucción, vehículo que utiliza además para explicar la situación social de la época (Shusterman 2015: 41). En *La tierra baldía*, la falta de agua sugiere la incapacidad del mundo moderno para crear nada nuevo y hermoso. La primera conexión entre la tierra árida y la falta de agua en relación con la fertilidad espiritual la podemos ver en el fragmento siguiente:

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief
 And the dry stone no sound of water.
 Only there is shadow under this red rock.
 (Eliot 23-25)

Aquí, Eliot relaciona la carencia de agua con la falta de espiritualidad de la sociedad de su tiempo. Para ello emplea dos alusiones fundamentales que ayudan al lector a comprender lo que el autor intenta expresar. En primer lugar, menciona el libro bíblico *Eclesiastés*, empleando esta fuente para expresar que la naturaleza y la historia se mueven en ciclos. Todo está predeterminado y nuestro destino es inamovible; solo vivir bajo la gracia de Dios hace que la vida terrenal sea más plena. En las líneas siguientes, se alude a la historia de Moisés, cuando éste extrae agua de las rocas (*Éxodo* 20:10). La ausencia no solo del sonido del agua, sino del agua en sí, representa claramente la falta de esperanza. El uso de la roca como símbolo es crucial para entender el agua en relación con la falta de espiritualidad. En la biblia, ambos símbolos están ligados al alma y al espíritu. Las rocas son limadas por la acción del agua, del mismo modo que el Cristianismo corrige las impurezas del alma. Con esta alusión el autor expresa una vez más la desesperanza de vivir en mundo sin espiritualidad, sin agua, sin Dios; un mundo donde solo hay sombras.

Siguiendo en esta misma línea, Eliot vincula el agua a la imagen del mar y al mito de *Tristán e Isolda*, en este caso en la utilización hecha por Wagner en su ópera. Este mito, a su vez, ilustra de nuevo el tema de la desolación, la falta de amor y, por último, la muerte.

Frisch weht der Wind
 Der Heimat zu
 Mein Irisch Kind,
 Wo weilest du?
 (...)
 'Oed' und leer das Meer.
 (Eliot 31-42)

Es la primera vez que Eliot alude (aunque de modo indirecto) a la figura del marinero, crucial en el desarrollo posterior del poema. Muestra además el proceso de curación en relación al agua que, recordando la primera escena del acto uno de la ópera, muestra un barco donde viajan Isolda junto a Tristán para reunirse con el Rey Marcos. En la escena un marinero canta una canción sobre una mujer a la que tuvo que abandonar (un fragmento

de esta canción es lo que encontramos en el poema). En el acto dos, Tristán es herido de muerte y espera que Isolda venga a curarlo, en el acto tres, mientras Tristán espera la llegada de su amada, éste envía a un pastor en su busca, a lo que le responde "Oed' und leer das Meer." Vemos, pues, como el poeta intenta transmitir un mismo mensaje a través de fuentes sin ninguna relación aparente. El mensaje es que solo el agua purificadora nos puede salvar.

Unas líneas más abajo, el poeta asocia la idea de la muerte con el mar y con la figura del marinero ahogado. La imagen del marinero unifica así distintas partes del poema, adquiriendo incluso un papel protagonista en la cuarta parte del poema "Muerte por agua". Es importante mencionar la descripción de los ojos del marinero como perlas, que Eliot retoma en la segunda parte del poema. Se trata de una reminiscencia a la obra de Shakespeare, haciendo alusión al marinero en *La tempestad*, que lleva tanto tiempo en las profundidades que sus ojos se vuelven blancos. En la obra, el ahogamiento de Alonso y Fernando es visto como una purificación espiritual a través del agua.

En la tercera parte del poema, "El sermón de fuego", el símbolo del fuego toma una gran importancia sobre todo como elemento opuesto al agua. Ambos elementos pueden llevar a la regeneración. Eliot asocia al fuego con la sensualidad y la lujuria, desde su punto de vista, el fuego también tiene poderes sanadores, aunque solo puede regenerar al cuerpo, no al alma. Por lo tanto, solo a través del agua (a través del símbolo cristiano del pez-la era de acuario) se puede experimentar una verdadera purificación.

En el poema aparecen también numerosas referencias a ríos, como por ejemplo el Támesis, ríos que aparecen a veces polucionados y sin agua:

The river sweats
Oil and tar
The barges drift
With the turning tide

(Eliot 265-269)

El hecho de que este río no contenga agua, sino aceite y alquitrán, es una alusión directa a la industrialización de la ciudad moderna, una ciudad estéril, donde lo natural no puede crecer, donde todo muere (Dwivedi 1989: 66).

En la cuarta parte del poema regresa la imagen del marinero ahogado. El ciclo del agua es un proceso de muerte y vida. Eliot establece aquí una relación con un mito Artúrico del "rey pescador", un mito de origen celta que pone de manifiesto las dos caras del proceso, y a través del que el poeta subraya la importancia de la muerte y del sacrificio para la regeneración de la vida y la fertilidad a la tierra.

En la última parte del poema, "Lo que reveló el trueno" hay de nuevo una estrecha relación simbólica con el agua. El autor fantasea con un mundo sin agua como metáfora de la falta de fe de la humanidad, a la que ya había aludido anteriormente:

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock
If there were water And no rock
If there were rock

Cascajo Méndez, José Luis. "El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *La tierra baldía* de T.S. Eliot y *Ulises* de James Joyce." *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research* 3.2 (2015): 13-20

<<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>

©Universidad Complutense de Madrid, Spain

And also water
 And water
 A spring
 A pool among the rock
 If there were the sound of water only
 Not the cicada
 And dry grass singing
 But sound of water over a rock
 Where the hermit-thrush sings in the pine trees
 Drip drop drip drop drop drop drop
 But there is no water
 (Eliot 331-358)

La estrofa termina con el regreso de la lluvia y la primavera, donde todo volverá a crecer. El agua descontrolada de la tormenta, que ha destruido todo, se transforma en suave aguacero que permite el renacimiento de nueva vida.

2. El Símbolo del agua en *Ulises* de James Joyce

El nuevo significado metafórico del agua en la novela de James Joyce, *Ulises*, está íntimamente ligado a la interpretación que Eliot utiliza en *La tierra baldía*. Sin embargo Joyce lleva ésta simbología más allá, abriendo nuevas perspectivas.

A pesar de que el *Ulises* es un viaje por la ciudad del Dublín de principios del siglo XX, la novela puede leerse también un viaje de navegación. El agua aparece en diferentes niveles; en imágenes del mar y del río de la ciudad, el Liffey, cuya etimología se relaciona con la palabra 'life', en inglés 'vida'; referencias al relato Homérico, donde el viaje de Odiseo se desarrollaría fundamentalmente en el medio acuático; referencias al desagrado de Stephen por bañarse, y al baño de Leopoldo Bloom en el episodio cinco, "los comedores de loto". Como también argumenta Danica Igrutinovic, Joyce retoma el sentido metafórico-simbólico del agua ya utilizado por Eliot, y la asociación con la fertilidad, la procreación, la muerte y el renacimiento y le otorga nuevas interpretaciones, fundamentalmente en lo relacionado con la estabilidad, tanto de la mente como del cuerpo (en concreto con la salud mental a la que la novela alude en varias ocasiones con el término 'parálisis general', relacionada con la sífilis). Se asocia también al exilio, ya que al igual que el autor, ambos protagonistas son exiliados y la novela transcurre en continua búsqueda de sus hogares. En un viaje simbólico por el agua, los protagonistas se sumergen en el inframundo de Circe, el burdel, y vuelven cambiados. Stephen y Bloom son desintegrados y reconstruidos a través del agua, con un matiz diferente, como argumenta Harry Blamires. Aunque los personajes de Joyce renazcan a través del agua, no son salvados, la esperanza en un mundo mejor que Eliot nos intenta transmitir se contrasta con la actitud de Joyce, de un carácter más cínico, ya que aunque él autor nos hable del renacimiento y reencarnación ('metempsicosis' es el término que Bloom lleva en la cabeza a lo largo del día), en ningún momento le otorga un carácter purificador.

Al igual que en Eliot, la figura del marinero es crucial para comprender la simbología del agua en el *Ulises*. Más allá de la reinención del mito de *La Odisea*, podemos encontrar una amplia variedad de marineros en la novela, como argumenta Igrutinovic: "The sailors mentioned in *Ulysses*, primarily Odysseus, but also Sinbad, the Ancient Mariner, Robinson Crusoe, the Flying Dutchman, and Murphy, are all representatives of the same figure of the exiled, wandering sailor, striving to return home." (Igrutinovic 2013:

Cascajo Méndez, José Luis. "El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *La tierra baldía* de T.S. Eliot y *Ulises* de James Joyce." *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research* 3.2 (2015): 13-20
 <<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>
 ©Universidad Complutense de Madrid, Spain

56) Sin embargo, podemos ir más allá de esta interpretación, ya que estos marineros no solo tienen en común con los protagonistas de la novela el exilio; a través de la utilización de la figura de estos marineros, Joyce cuestiona el carácter salvador que Eliot atribuye a su representación de la imagen del marinero en su poema. Mientras en Eliot encontramos un tono que se podría considerar profético, Joyce hace patente su burla ante este profetismo con su tono satírico y mordaz.

Igrutinovic indica que, en particular, en el *Ulises*, el agua se pone en relación con lo femenino y lo irracional: "Water is linked with the threat of madness and femininity, to represent this idea, there are several allusions to Shakespeare's *Hamlet*" (Igrutinovic 2013: 58). Podemos encontrar estas alusiones por ejemplo, en el capítulo "Proteo", "So in the moon's midwatches I pace the path above the rocks, in sable silvered, hearing Elsinore's tempting flood" (Joyce, 37), donde la alusión a la obra de Shakespeare apunta también a la locura en relación con el agua al llevarnos al monólogo final de Ofelia, que muere ahogada.

El agua también está íntimamente conectada al elemento femenino en relación a la sexualidad y al irrefrenable deseo carnal. Podemos ver esta asociación por ejemplo cuando Stephen está mirando al mar y piensa en los Vikingos "Their blood is in me, their lusts my waves" (Joyce, 38). Unas líneas más tarde, la mujer de la playa es descrita en términos acuáticos "Tides, myriadislanded, within her, blood not mine, oinopa ponton, a winedark sea." (Joyce, 39). En estas citas hay una relación entre la sangre, el agua y el vino, una asociación que se produce muchas veces en la novela, con claras reminiscencias cristianas (el agua y el vino se convierten en la sangre de Cristo en la Eucaristía) las cuales Joyce desacraliza desde la primera escena en la novela cuando, a modo de burla, Mulligan bendice la copa con la que se va a afeitarse.

La relación entre el agua y la sangre es especialmente relevante en conexión con la sangre materna, en particular en el vínculo vida-muerte, relacionadas desde el principio de la novela en la comparación entre el mar y el pañuelo usado de Mulligan, que hace que Stephen recuerde a su madre muerta, lo que le produce náuseas. Es interesante ver como muchas de las asociaciones en las que el agua toma un papel clave son de un carácter escatológico, podemos ver esta idea en este extracto: "The ring of bay and skyline held a dull green mass of liquid. A bowl of white china had stood beside her deathbed holding the green sluggish bile which she had torn up from her rotting liver by fits of loud groaning vomiting." (Joyce, 4)

Otro momento ilustrativo ocurre cuando Stephen se masturba en Sandymount Beach. Joyce crea una asociación entre el movimiento de la marea y el los pensamientos del personaje durante el orgasmo "long lassoes from Cock Lake"; Cock Lake is a long phallic inlet of the sea into the Strand at low tide" (Joyce, 41). El sentimiento de culpa que le produce el alivio sexual nos lleva a otro tipo de relación; el del cuerpo de la mujer asociado con la muerte y la esterilidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando Stephen recuerda a un hombre ahogado: "A drowning man. His human eyes scream to me out of horror of his dead. I ... with him together down ... I could not save her. Waters: bitter death. Lost" (Joyce, 42), memoria que, a su vez, le hace recordar a su madre y la culpabilidad que siente por no haber estado a su lado en el momento de la muerte.

Una cita si cabe aún más categórica es la siguiente, cuando Bloom piensa en el Mar Muerto y lo relaciona con la muerte, la esterilidad, y la decrepitud de la mujer. Citas como la que sigue han encolerizado a la crítica feminista durante décadas desde la publicación del *Ulises*.

Vulcanic lake, the dead sea: no fish, weedless, sunk deep in the earth. No wind would lift those waves, grey metal, poisonous foggy waters. Brimstone they called

Cascajo Méndez, José Luis. "El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *La tierra baldía* de T.S. Eliot y *Ulises* de James Joyce." *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research* 3.2 (2015): 13-20
 <<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>
 ©Universidad Complutense de Madrid, Spain

it raining down: the cities of the plain: Sodom, Gomorrah, Edom. All dead names. A dead sea in a dead land, grey and old. Old now. It bore the oldest, the first race. A bent hag crossed from Cassidy's clutching a noggin bottle by the neck. The oldest people. Wandered far away over all the earth, captivity to captivity, multiplying, dying, being born everywhere. It lay there now. Now it could bear no more. Dead: an old woman's: the grey sunken cunt of the world. (Joyce, 50)

3. Conclusión

Este artículo ha buscado trazar un breve panorama en torno al simbolismo del agua en dos obras fundamentales del modernismo occidental. A través de los ejemplos, se puede concluir que ambos autores emplean la relación metafórico-simbólica del agua de manera parecida, pero al mismo tiempo distinta. Tanto Eliot como Joyce coinciden en la utilización profusa del simbolismo acuático. Sin embargo, se pueden apreciar matices distintos que hacen que sus mensajes sean diferentes

Ambas visiones resumen el abanico de reacciones que surgieron en la época de la posguerra. Por un lado el mensaje esperanzador que Eliot intenta transmitir. Para él hay un mensaje optimista, una salvación tras el dolor y la desesperación de la guerra, y el poeta intenta dar pautas en torno a lo que, según él, la sociedad necesitaría para renacer de sus cenizas. Por otra parte, en el caso de Joyce es más complejo, la actitud que toma el autor con respecto al símbolo del agua parece una burla hacia el carácter profético de Eliot. El autor irlandés cuestiona el carácter salvador que el poeta atribuye al agua. Para Joyce, la salvación no existe; no hay una vía de escape. La vida es simplemente un continuo cambio, no necesariamente positivo.

Obras citadas

- Blamires, Harry. *The Bloomsday Book: A Guide through Joyce's Ulysses*, Methuen & Co., London, 1967. Print.
- Dwivedi, Amar Nath. *Studies on T.S. Eliot*. New Delhi: Bahri Publications, 1989. Print.
- Eliot, T. S. *The Wasteland and Other Poems*. New York: Dover Thrift, 2010.
- Gifford, Don, and Robert J. Seidman. *Ulysses Annotated: Notes for James Joyce's Ulysses*. Berkeley, CA: U of California, 2008. Print.
- Igrutinović, Danica. "The Snotgreen Sea: Water as a Metaphor in James Joyce's Ulysses." Diss. U of Belgrade, 2013. *Linguistics and Literature* 11.1 (2013). Web. 4 Nov. 2015. <http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal201301/lal201301-06.pdf>
- Joyce, Joyce. *Ulysses*. New York: Vintage, 1955. Print.
- Keegan, John. "The First World War." *A General Military History*. Hutchinson, 1998. Print.
- Shusterman, Richard. "Eliot as a Philosopher." *The Cambridge Companion to T.S. Eliot*. Cambridge: Cambridge UP, 2015. Print.
- The Bloomsbury Guides to English Literature: The Twentieth Century*, ed. Linda R. Williams. London: Bloomsbury, 1992. Print.

Cascajo Méndez, José Luis. "El agua como metáfora de muerte y renacimiento en *La tierra baldía* de T.S. Eliot y *Ulises* de James Joyce." *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research* 3.2 (2015): 13-20

<<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>

©Universidad Complutense de Madrid, Spain

Perfil del autor: José Luis Cascajo Méndez tiene el Grado en Estudios Ingleses (2011-2015) por la Universidad de La Laguna y el Master en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid.

Contacto: <jmcdgn@gmail.com>