

Rafael Guillén (1933)

José Jurado Morales

Universidad de Cádiz

El granadino Rafael Guillén forma parte del grupo poético de los 50 por varias razones historiográficas. En primer lugar, su fecha de nacimiento en Granada en 1933 lo integra de pleno en la llamada generación de “los niños de la guerra”. De hecho, en mayo de 1937 la familia —ya sin el padre, fallecido el 20 de noviembre de 1935— se traslada a La Zubia, municipio de la provincia granadina, como escapatoria al devenir y los bombardeos de la Guerra Civil. En segundo lugar, su sociabilidad literaria inicial remite al grupo granadino “Versos al aire libre”, que está integrado por José G. Ladrón de Guevara, Elena Martín Vivaldi, Julio Alfredo Egea, José Carlos Gallardo, Juan Gutiérrez Padial y Miguel Ruiz del Castillo, entre otros, y cuyo bautizo público tiene lugar con una lectura poética colectiva el 21 de marzo de 1953 en la Casa de América de Granada. En tercer lugar, el poeta está en las bambalinas de la puesta en marcha de la colección “Veleta al Sur”, ya que justamente se inaugura en 1957 con una *Antología de la actual poesía granadina* preparada por José G. Ladrón de Guevara y por el mismo Guillén en la que quedan incluidos Julio Alfredo Egea, José Carlos Gallardo, José G. Ladrón de Guevara, Rafael Guillén, Juan Gutiérrez Padial, Elena Martín Vivaldi y Miguel Ruiz del Castillo. En cuarto y último lugar, sus dos primeros poemarios se ubican en la década del cincuenta. Escribe su primer libro entre 1953 y 1955 y lo publica en 1956 en la colección “La Nube y el Ciprés” de Granada bajo el título de *Antes de la esperanza* (rótulo recomendado por Blas de Otero frente al primitivo *Involuntaria primavera*). Su segundo poemario, *Pronuncio amor*, lo concibe entre 1956 y 1957 y lo publica en 1960 en la colección “Alcaraván” de Arcos de la Frontera donde se editan libros significativos de los componentes del grupo de los 50. En fin, estos y otros datos biográficos y bibliográficos y un buen cúmulo de actividades artísticas y poéticas en la Granada del medio siglo han llevado a los críticos que han abordado su obra o han estudiado a los escritores de la época a alistarlos en la nómina de los poetas del 50.

Tanto al cotejar las declaraciones programáticas del escritor como al leer su propia creación se sacan en claro algunas ideas que definen su concepción poética. Frente a la estética realista más crítica del medio siglo que aspira a un paradigma de poesía comunicativa (e incluso propagandística), Guillén entiende que la creación es un

proceso de conocimiento de la intimidad, la realidad externa y aquello que pudiera estar más allá de la realidad. De hecho, ya en 1957, en una nota que antecede a los poemas que aporta a la *Antología de la actual poesía granadina* asume que la poesía “nace del conocimiento y del asombro”. Ese posicionamiento inicial explica las señas de identidad de sus poemas de entonces, algunas de las cuales han pervivido hasta la actualidad: el tono reflexivo y meditativo, el antirretoricismo, el cuidado expresivo y formal, y la recurrencia temática a las experiencias personales, el flujo del tiempo, Dios y la propia escritura.

En toda su trayectoria Guillén ostenta una plena conciencia del valor lingüístico del poema. Al igual que los poetas que se dan a conocer en los años sesenta se decantan por la elaboración del lenguaje poético, el granadino prefiere el cultivo de un verso que se distancie del testimonialismo realista y apuesta por la necesidad de trabajar y trabajar la palabra para que supere su sentido denotativo y alcance nueva significación emocional, simbólica y metafísica. Es decir, frente a la búsqueda de la palabra exacta y concreta que responde a un propósito objetivista y radiográfico, frente a la pretensión de un léxico de acepciones limitadas que tiene un afán descriptivo y testimonialista, Guillén propone un tipo de poesía que remite al Antonio Machado defensor de la imagen para captar la intuición.

Aunque todo intento de clasificación de una trayectoria poética contiene imprecisiones y salvedades, sin embargo pudiera decirse que la de Guillén se ciñe a dos grandes bloques cronológicos teniendo en cuenta el año de las publicaciones de sus libros: el que llega hasta 1970 con *Los vientos* y el que arranca en 1971 con *Límites*.

En la primera etapa se constata un primer ciclo bastante heterogéneo en el que tienen cabida *Antes de la esperanza* (1956), *Pronuncio amor* (1960), *Cancionero-guía para andar por el aire de Granada* (1962), *Hombre en paz* (1966), *Amor, acaso nada* (1968) y *Los vientos* (1970), como poemarios mayores, y también los cuatro sonetos de *Río de Dios* (1957) y los poemas extensos *Apuntes de la corrida* (1959) y *Elegía* (1961).

El inaugural *Antes de la esperanza* conforma un poemario de herencia existencial y metafísica en el que prevalecen los poemas rehumanizados e intimistas de invocación a Dios y temas como el silencio divino, la presencia de la muerte y la naturaleza del ser humano. Con *Pronuncio amor* se apresta a una poesía amorosa, que se completa con *Amor, acaso nada* y con *Los vientos*, que se incardina en la tradición que procede de los cancioneros medievales y que tiene como motivos centrales la

búsqueda de la amada, la espera del amado y la concepción de un amor a veces sensual y a veces intelectualizado. *Cancionero-guía para andar por el aire de Granada* resulta diferente, pues está en metros de arte menor y tiene como objeto el recuerdo y la descripción de los paisajes, los tópicos, las tradiciones, los misterios, las bellezas urbanas de Granada. Con *Hombre en paz* vuelve al intimismo como bien reflejan los cuatro apartados en que queda dividido: La casa iluminada, Poema del abuelo, Canto a la esposa y Poema para el hijo recién nacido.

En esa misma primera etapa hay un segundo ciclo en el que sobresalen el contenido cívico, rehumanizado y comprometido, y un lenguaje más directo y claro, menos retórico. Es el llamado “ciclo de los gestos”, que queda compuesto por *El gesto* (1964); *Tercer gesto* (1967), Premio Leopoldo Panero 1966; *Gesto segundo* (1968), Premio Boscán 1968 y Premio Guipúzcoa 1968. También cabe incluir aquí *Vasto poema de la resistencia* (no publicado hasta 1981, pero escrito en 1969). La nota de la solapa de la edición de *Gesto segundo* informa de la intención del poeta: “Las relaciones Hombre-Dios, Hombre-Hombre y Hombre-consigo mismo (problemática metafísica, social e intimista) son, respectivamente, las líneas básicas argumentales de cada uno de los *Gestos*”. Es decir, estamos ante unos poemas sobre el ser humano a partir de una reflexión sobre cuestiones como la solidaridad, la amistad, el pasado, la infancia, el destino, la vida cotidiana, el sufrimiento, la necesidad de Dios, la pobreza, la violencia, la soledad, etc.

La segunda etapa se abre al inicio de los años setenta y contiene un ciclo formado por *Límites* (1971), *Los estados transparentes* (1994), *Las edades del frío* (2004) y *Los dominios del cóndor* (2007), libros recogidos en *El otro lado de la niebla. Trilogía y coda* (2013). Se trata sin duda del proyecto creativo más maduro y original de Guillén y el que lo diferencia de veras de otros escritores. En resumen, consiste en una profunda reflexión con una base literaria y poética sobre cuestiones relacionadas con la ciencia, la física, la cosmología y el origen del mundo. Cada uno de estos cuatro libros tiene como eje central la consideración sobre el tiempo, la materia, el movimiento y el espacio, respectivamente, aunque todos estos puntos se tratan en todos los libros de un modo u otro. El objetivo apunta a “una comprensión unitaria —conceptual y física— del universo”, en palabras del autor (*El otro lado de la niebla*, pág. 395). En última instancia, estos libros nacen de una necesidad del poeta de aunar las letras y las ciencias y de llevar a la poesía nociones vinculadas a la física cuántica, la teoría de la relatividad de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de los universos

paralelos, la concepción unitaria del tiempo, la cosmología, el origen del mundo, la trascendencia de la materia, etc.

Este ambicioso proyecto no debe ocultar la publicación de otros estimables poemarios y sueltos en la segunda etapa del autor. Sobresalen *Moheda* (1979) —un libro con referencias culturalistas y claves andaluzas—, *Mis amados odres viejos* (1987) —donde el autor practica y rinde tributo a los metros medievales: ovillejos, madrigales, endechas, seguidillas—, *El manantial. Homenajes (1965-1996)* (1996) —en el que agrupa poemas inspirados y dedicados a sus maestros y escritores de cabecera—, *Variaciones temporales* (2001) —que se abre con una cita de Antonio Machado: “Hoy es siempre todavía”, y que supone, una vez más en su obra, una reflexión sobre el tiempo— y *Balada en tres tiempos para saxofón y frases coloquiales* (2014) —un extraordinario conjunto de poemas sobre la vida, el amor y el tiempo.

Bibliografía de Rafael Guillén

- GUILLÉN, Rafael (1956). *Antes de la esperanza*. Granada: Col. “La nube y el ciprés”.
- _____ (1960). *Pronuncio amor*. Arcos de la Frontera (Cádiz): Col. “Alcaraván”, 8.
- _____ (1961). *Elegía*. Granada: Col. “Veleta al Sur”.
- _____ (1962). *Cancionero-guía para andar por el aire de Granada* (1962). Granada: “Veleta al Sur”.
- _____ (1964). *El gesto*. Buenos Aires: Seijas y Goyanarte Editores.
- _____ (1966). *Hombre en paz*. Madrid, Editora Nacional.
- _____ (1967). *Tercer gesto*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica.
- _____ (1968). *Amor, acaso nada*. Las Palmas: Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
- _____ (1970). *Los vientos*. Madrid: Ediciones de la “Revista de Occidente”.
- _____ (1971). *Límites*. Barcelona: Col. “El Bardo”, 74.
- _____ (1972). *Gesto segundo*. Barcelona, Instituto de Estudios Hispánicos.
- _____ (1979). *Moheda*. Torremolinos (Málaga): Revista *Litoral* 85-86-87.
- _____ (1980). *Veinte poemas risueños*. Granada: Universidad, Col. “Zumaya”, 8.
- _____ (1981). *Vasto poema de la resistencia*. Granada: Diputación Provincial, Col. “Genil”, 1.
- _____ (1987). *Mis amados odres viejos*. Madrid: Ediciones Rialp, Col. “Adonais”, 44.

- _____ (1993). *Los estados transparentes*, Introducción de Francisco J. Peñas-Bermejo. Barcelona: Los Libros de la Frontera, Col. “El Bardo”, 34.
- _____ (1996). *El manantial (Homenajes 1965-1996)*. Córdoba: CajaSur, Col. “Los Cuadernos de Sandua”.
- _____ (2001). *Variaciones temporales*. Granada: Ediciones Dauro.
- _____ (2002). *Las edades del frío*. Barcelona: Tusquets.
- _____ (2007). *Los dominios del cóndor*. Benalmádena (Málaga): e.d.a. libros.
- _____ (2014). *Balada en tres tiempos, para saxofón y frases coloquiales*. Madrid: Visor Libros.
- _____ (2003). *Estado de palabra (Antología 1956-2002)*, Edición y estudio preliminar de Francisco J. Peñas-Bermejo. Sevilla: Fundación José Manuel Lara.
- _____ (2010). *Obras completas* (Volumen I y II, Poesía. Volumen III, Narrativa y prosas varias), Introducción de María del Pilar Palomo. Granada: Editorial Almed.
- _____ (2011). *Versos para los momentos perdidos (Antología)*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara.
- _____ (2011). *Ser un instante (Antología poética 1956-2010)*, Edición, selección y estudio crítico de Francisco Morales Lomas. Málaga: Fundación Unicaja.
- _____ (2013). *El otro lado de la niebla* (Trilogía y coda). Contiene los libros *Límites*, *Los estados transparentes*, *Los dominios del cóndor* y *Las edades del frío*. Edición de Jenaro Talens. Madrid: Salto de Página/ Siglo XXI.

Bibliografía sobre Rafael Guillén

- AA.VV. (1979). *Rafael Guillén, poeta de una generación perdida*, monográfico de *Litoral* 85-86-87.
- JURADO MORALES, José (2016). “La singularidad del pensamiento poético de Rafael Guillén”, *Fuera de Foco*, ed. María Payeras. Madrid / Frnkfurt: Iberoamericana Vervuert.
- _____ (ed.) (2016). *Naturaleza de lo invisible. La poesía de Rafael Guillén*. Madrid: Visor.

- MORALES LOMAS, Francisco (2011). “Humanismo, metafísica e incertidumbre en la lírica cósmica de Rafael Guillén”, *Ser un instante (Antología poética 1956-2010)*. Málaga: Fundación Unicaja. 11-122.
- PALOMO, María del Pilar (2010). “La palabra y el cosmos en la obra de Rafael Guillén”, Introducción a las *Obras Completas. Vol. I*. Granada: Editorial Almed. 9-60.
- PEÑAS-BERMEJO, Francisco J. (1995): “La configuración de lo perdido en la poesía de Rafael Guillén”, *Alaluz 2*.
- _____ (1998). “El asedio a los límites en la poesía de Rafael Guillén”, *Los estados transparentes*. Valencia: Pre-Textos. 9-34.
- _____ (2003). “Aproximación a la poesía de Rafael Guillén: Transparencias de un mar inabarcable”, *Estado de palabra (Antología poética (1956-2002))*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara. 7-100.
- TALENS, Jenaro (2013). “También se entierra la semilla”, *El otro lado de la niebla* (Trilogía y coda). Madrid: Salto de Página / Ediciones Siglo XXI. 5-13.
- UCEDA, Julia (1995). “Anotaciones para una lectura de la poesía de Rafael Guillén”, *La configuración de lo perdido (Antología 1957-1995)*. El Ferrol (La Coruña): Col. Esquíu, LXI.