

NOSTALGIA PARADISIÁCA Y SOLIDARIDAD CON LO HUMANO: EL POETA CANTA POR TODOS. Semblanza de VICENTE ALEIXANDRE

AURORA GÁMEZ ENRÍQUEZ, presidenta Grupo ALAS, pertenece a ACE-Andalucía y Humanismo Solidario

“Es la literatura más revolucionaria de todas, “... mezcla de dolor y sarcasmo, de ternura y delicadeza!”, “... en él se unen los signos de un arte nuevo y los nítidos destellos de una altísima calidad literaria.”

Dámaso Alonso en la respuesta al discurso de V.A. en la Real Academia de la Lengua Española, 1950¹

Vicente Aleixandre (Sevilla,1898 – Madrid,1984): Poeta de la generación del 27, el único abiertamente republicano que se quedó en España tras la guerra civil. Su infancia transcurrió en Málaga. Siendo adolescente se trasladó con su familia a Madrid. Mantuvo una estrecha relación de amistad con los poetas de su generación y participó con ellos en las revistas y publicaciones de su época: *Litoral*, *Revista de Occidente*, *Verso y prosa*, *Mediodía*, *Carmen*, ...² En 1935 se editó su libro *La destrucción o el amor* con el que obtuvo el premio Nacional de Literatura dos años antes. Al declararse la guerra civil, apoyó a la republica escribiendo romances y poemas de combate que se publicaría en *El Mono Azul* y otras publicaciones antifascistas. Durante la posguerra, su casa de Velintonia se convirtió en lugar de encuentro cultural donde ejerció de guía de las nuevas generaciones, como antes había sido Juan Ramón Jiménez. En 1950 ingresó en la Real Academia de la Lengua con su discurso: *Vida del poeta: el amor y la poesía*. Laborioso y apasionado, vivió con gran convencimiento de que “Hacer es vivir más”. Los académicos reunidos en Estocolmo le concedieron el premio Nobel en 1977, por su obra poética creativa enraizada en la tradición lírica española y en las modernas corrientes, que ilumina la condición del ser humano en el cosmos y en la sociedad. Murió en Madrid en 1984.

Para Aleixandre la poesía es comunicación. Tiene un modo muy personal de integrar en su poética, de manera aparentemente sencilla, la naturaleza con la condición del ser humano. Destaca la nostalgia de su paraíso perdido”, y el sentir solidario con el sufrimiento que históricamente les toca vivir, “el poeta canta por todos” -nos dice.

¹ Respuesta de Dámaso Alonso al discurso leído por V.A. en Real Academia Española: “Vida del poeta: el amor y la poesía.”. Madrid, 1950.

² Antología comentada de la Generación del 27. Vicente Aleixandre (Selección y comentarios Alejandro Duque Amusco (páginas 373 – 420). Introducción Víctor García de la Concha. Cuarta edición 29-X-2001. Colección Austral.

La extensa y personal obra poética de Aleixandre evoluciona con su propia vida, así tenemos etapas evolutivas diferenciadas que corresponden a la infancia, juventud, madurez y vejez del propio autor.

Primera poesía. Etapa poesía pura.

FORMA: *“Menudo imprime el pie / la huella de los dedos / sobre la arena fina, / que besa largo el viento. / Levántala, la lleva / a dar contra mi pecho, / y, aun calientes, cinco / yemas de carne siento. / El gesto blando que / mi mano opone al viento / es molde que yo al breve, / huidizo pie le ofrezco. / Mas ya el pasaje, esquivo, / se alza y quiebra el céfiro, / y el pie con lluvia fina / de arena, cae disperso.” De *Ámbito* (1925-1927)³.*

Poesía pura⁴ editada en su primer libro, *Ámbito* (1925-1927), una poesía personalísima, depurada y de fuerte tendencia a la intelectualidad, se trasluce la admiración por la poética de Juan Ramón Jiménez y de Jorge Guillén. Sus primeras obras tienen influencias tanto de la tradición renacentista y barroca como del simbolismo y surrealismo que en esos años se cultivaban en Europa.

Cúspide creativa. Etapa surrealista

Entre 1928 y 1932 se inspira en el surrealismo; adopta como forma de expresión el poema en prosa (*Pasión de la Tierra*, de 1935) y el verso libre (*Entre otros*, *La destrucción o el amor*, de 1935 y *Sombra del Paraíso*, de 1944). El poeta celebra el amor y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta apresarlos. Poesía antropocéntrica, en esta etapa Aleixandre profundiza en el ser humano como centro de todo lo que ocurre e imagina, explora y expresa sufrimientos e ilusiones de manera solidaria y amorosa. Su estilo se hace más sencillo y accesible: *Historia del corazón*, de 1954, y *En un vasto dominio*, de 1962. Poesía de vejez. En sus últimos libros (*Poemas de la consumación*, de 1968, y *Diálogos del conocimiento*, de 1974), la experiencia de la vejez y la cercanía de la muerte le llevan de vuelta al irracionalismo juvenil, aunque en una modalidad extremadamente depurada y serena.

La poética aleixandrina se caracteriza por el uso de la alegoría, la imagen, la metáfora y por lo cual se le reconoce como el principal poeta surrealista español. Para Aleixandre el hombre es un desterrado del paraíso, el amor artificio y la vida la muerte. El poeta armoniza emociones e intuiciones. Muestra sus dudas de manera que el verso queda impregnado de su estado de ánimo. En su obra subsisten las contradicciones existenciales, las que muestra su mundo de pensamiento y emociones. El pesimismo es el pensamiento más patente en el autor. La muerte como positiva igual a vida: *EL*

³ Aleixandre Obras completas. Volumen I, Poesía (1924-1967). Prólogo de Carlos Bousoño. Primera edición - segunda reimpresión- 1978. Ediciones Biblioteca Premios Nobel, Aguilar.

⁴ La poesía pura (páginas 547-548), Taller de lectura. Antología comentada de la Generación del 27. Introducción Víctor García de la Concha. Colección Austral.

LÍMITE “Basta. No es insistir mirar el brillo largo/ de tus ojos. Allí, hasta el fin del mundo. / iré y obtuve. Contemplé, y pasaba. / La dignidad del hombre está en su muerte.”⁵

La cúspide creativa coincide con el momento histórico: “La República”, los años treinta es el momento más brillante de la Generación del 27. Se produce una progresiva rehumanización poética, casi todos los miembros de la Generación del 27 toman partido por la República excepto Gerardo Diego que abiertamente es partidario del Franquismo.

Entre 1928 y 1932, inspirado por Arthur Rimbaud y Lautréamont y por Freud, escribe el poema en prosa (*Pasión de la Tierra*, de 1935), el verso libre, y (*Espadas como labios*, de 1932; *La destrucción o el amor*, de 1935, *Sombra del Paraíso*, de 1944). La estética y el lenguaje que emplea es irracional, la escritura empleada aparentemente automática. El poeta se libera de la tradición, no emplea la métrica, y se libera tanto que su amigo Luis Cernuda pudo decir: “*Su verso no se parece a nada*”. Su estilo crea estilo propio, como el símil inverso (*Espadas como labios*) o el nexos disyuntivo equivalente (*La destrucción o el amor*), la hipérbole aumentada, el símbolo onírico explícito, enriquece las posibilidades estilísticas de la lengua poética española, como en un tiempo pasado hicieron Garcilaso, Góngora y Rubén Darío. El poeta celebra el amor como fuerza natural que destruye todas las limitaciones del ser humano, y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta apresarlos.

“Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, / quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente / que regando encerrada bellos miembros extremos / siente así los hermosos límites de la vida.”⁶

Madurez. Etapa humanista o Antropocéntrica

Ilumina la condición del ser humano en el cosmos. El ser humano se convierte en el centro de su poética, es más social⁷ y preocupada por la vida de las personas. La prosa se hace más sencilla y comprensible, persigue la comunicación. En esta etapa publica los libros: *Historia del corazón*, de 1954 y *En un vasto dominio*, de 1962.

EL POETA CANTA POR TODOS: “Allí están todos, y tú los estás mirando pasar. / ¡Ah, sí, allí, cómo quisieras mezclarte y reconocerte! / El furioso torbellino dentro del corazón te enloquece. / Masa frenética de dolor, salpicada / contra aquellas mudas paredes interiores de carne. / Y entonces en un último esfuerzo te decides. Sí, pasan.”⁸

⁵ El límite. Poemas de la consumación, 1968. Selección y comentarios Alejandro Duque Amusco. V.A. Antología comentada de la Generación del 27. Cuarta edición, 2001. Colección Austral.

⁶ Versos de Unidad en ella, página 193. Edición de Vicente Gaos. Antología del grupo poético de 1927. Cátedra Letras Hispánicas. Madrid, 1999.

⁷ Carlos Bousoño escribe de Aleixandre “hace de la solidaridad amorosa con el cosmos y el hombre el centro de su actividad literaria”. La poesía de V.A., Madrid, Ínsula, 1950 (3ª ed. aumentada, Madrid, Gredos, 1968).

⁸ Historia del corazón, 1945-1953. página 717 VB.A. Obras completas. Biblioteca Premios Nobel, 1977. Primera edición -segunda reimpresión-, 1978. Ed. Aguilar, 1978.

CIUDAD VIVA, CIUDAD MUERTA: “Todo es así. Todo es vivir finando. / Oh, qué despacio va el vivir quemado, / vivir bajo las ropas abrasadas, / trajes pesados que se removiesen / entre un crujir de huesos extinguidos. / Solo sombras o escarnio nos saludan. “⁹

Etapas de senectud

El estilo da un giro volviendo al surrealismo inicial. Escribe sobre el paso del tiempo “*o tarde, o pronto, o nunca*”, la experiencia frustrante de la vejez “*Como Moisés es el viejo*”. Los últimos libros (*Poemas de la consumación*, de 1968, y *Diálogos del conocimiento*, de 1974) trata la cercanía de la muerte de manera meditativa y serena. Mantiene su estilo oponiendo conceptos: “*Nació, y no supo. / Respondió, y no ha hablado*”. Mantiene diálogos entre personajes simbólicos abstractos en su misma línea metafísica y reflexiva. Nostalgia paradisíaca y solidaridad con lo humano: el poeta canta por todos.

*¿Qué nubes o qué palmas, qué besos o siempre vivas
buscan esa frente, esos ojos, ese sueño, ese crecimiento
que acabará como una muerte recién nacida?*

“*Nacimiento último*” de Vicente Aleixandre

⁹ En un vasto dominio, 1958-1962 página 881. Primera edición -segunda reimpresión- 1978. Ediciones Biblioteca Premios Nobel, Aguilar.