

Coetáneos de Miguel Hernández

Rafael Alberti Merello

El 16 de diciembre de 1902 nace Rafael Alberti Merello en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, donde gozará durante su infancia del mar, el cual le acompañará toda su vida. Será el quinto de los seis hijos que tuvo el matrimonio de Agustín y María, nieto de bodegueros y proveedores de las cortes europeas. Ingresó en el Colegio de San Luis Gonzaga, dirigido por la orden de los jesuitas, que pronto abandonaría.

En 1917 llega con su familia a Madrid. La visita al Museo del Prado confirmará su atracción por la pintura, llegando a presentar una exposición de sus cuadros en el Ateneo madrileño. Se le podrá ver con el carboncillo entre los dedos, copiando los tesoros del Casón del Buen Retiro y del Prado.

Tres años después, en 1920, muere en Madrid Vicente Alberti, padre del poeta. Y será por esta época cuando comience a alternar las artes gráficas con la poesía. En 1922 publica sus primeros poemas en las páginas de la revista Horizonte, dirigida por Pedro Garfias. Pero su mala salud le juega una mala pasada y en 1923 ha de trasladarse a la Sierra de Guadarrama, donde escribe los versos de Mar y tierra, su primer poemario: el mismo que luego ha de titular Marinero en tierra, Imagen de Marinero en tierra donde recibe influencias de Gil Vicente y del Romancero. Se trata de la obra de un refinado popularismo donde universaliza el mar, que llega a convertirse en un mito. En él expresa la nostalgia por su niñez marítima. Por esta época, olvida el padecimiento físico leyendo a los clásicos del Siglo de Oro y a los grandes maestros rusos, como Tolstoy, Dostoievski y Chéjov.

En 1924 llega a la Residencia de Estudiantes, centro de la educación más progresista que pueda imaginarse en la España de aquellas fechas. En dicha institución conoce a quienes serán grandes amigos suyos: Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, José Moreno Villa, Pepín Bello, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y José Bergamín. Obtiene el Premio Nacional de Literatura con el poemario, Marinero en tierra, compartido con Gerardo Diego.

En 1926 Alberti pasa a formar parte del círculo amistoso que confraterniza en torno al torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías, promotor de lo que más adelante se conocerá como “generación del 27”. Mecenas del grupo en el homenaje a Góngora que un año más tarde se celebra en Sevilla, Sánchez Mejías sirve de inspiración a Rafael, quien por esta época colabora con asiduidad en la Revista de Occidente y escribe los versos de El alba del alhelí Imagen del alba del alhelí La amante, Imagen de La amante relato poético de un viaje en

automóvil por el norte de España.

En 1929 tuvo lugar un cambio importante en su poesía, cuando publicó Cal y canto, Imagen de Cal y canto influido por Luis de Góngora y el ultraísmo. También de ese mismo año es Sobre los ángeles. Considerada su obra maestra, es una alegoría surrealista en la que los ángeles representan fuerzas dentro del mundo real. Producto de una intensa crisis personal, contiene imágenes que suponen altas cumbres poéticas. Sus tonos apocalípticos se prolongaron en Sermones y moradas Imagen de Sermones y moradas(1930), y para cerrar el ciclo surreal tenemos el humor de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos Imagen de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos(1929), en donde se recogieron poemas dedicados a los grandes cómicos del cine mudo.

En 1930 se casa con la también escritora María Teresa León, con la que fundará y dirigirá la revista revolucionaria Octubre Imagen de Octubre en 1934.

Su surrealismo le lleva a introducir asuntos personales en el ámbito de las cuestiones históricas, lo que supuso en él una inclinación hacia el anarquismo, como demuestra su elegía Con los zapatos puestos tengo que morir, de 1930. Posteriormente se afilió al Partido Comunista de España (del que llegaría a ser fugaz diputado por Cádiz), y publicó, hasta 1937, un conjunto de libros que el autor denominó El poeta en la calle, aparecidos conjuntamente en 1938.

También de la misma época son sus obras de teatro, entre las que destaca Fermín Galán Imagen de Fermín Galán(1931). Posteriormente, y dentro de la misma línea de carácter surrealista y político, escribió obras teatrales y entre las más conocidas se encuentran El adefesio Imagen de El adefesio(1944), Noche de guerra en el Museo del Prado Imagen de Noche de guerra en el Museo del Prado(1956) y el auto sacramental El hombre deshabitado Imagen de El hombre deshabitado(1931).

Destaca su afición por los toros, que le ha llevado a realizar carteles taurinos, escribir muchos y destacados poemas sobre el tema, e incluso salir a los ruedos en la cuadrilla de Ignacio Sánchez Mejías.

Cuando en 1932 la Junta para la Ampliación de Estudios otorga a Rafael y a María Teresa León una beca con el fin de que analicen el movimiento teatral europeo, el poeta inicia un viaje por la Unión Soviética, Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega y Bélgica. Un viaje decisivo, pues le permite entrar en contacto con personalidades fundamentales en la cultura y la política del momento. Acudirá como invitado al Primer Congreso de Escritores Soviéticos, y también recorrerá varios países americanos comisionado por el Socorro Rojo.

El inicio de la guerra civil desata definitivamente las tensiones que venían sintiéndose en la sociedad española. Corre el año 1936, Alberti ha participado como activista a favor del Frente Popular y es elegido secretario de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Publica el primer poemario antifascista escrito en español, 13 bandas y 48 estrellas (Poema del mar Caribe) Imagen de Poema del mar Caribe y asimismo estrena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid su pieza Los salvadores de España (ensaladilla en un acto).

La actividad del escritor en estas fechas resulta frenética. Participa en la organización del II Congreso Internacional de Escritores, se alista en el arma de aviación republicana y publica sin tregua, en buena medida con un propósito combativo y didáctico-político. Pero la derrota de la República durante la guerra civil le fuerza a tomar el camino del exilio. El matrimonio Alberti se refugia en la casa que Pablo Neruda y Delia del Carril tienen en París. Gracias a Pablo Picasso, Rafael y María Teresa colaboran como locutores en Radio París-Mondiale. En 1940, temerosos de una venidera Guerra Mundial, viajan hasta Argentina, donde vivirán la segunda etapa de su destierro. Son estos algunos de los recuerdos que desgrana en *La arboleda perdida* (1959-1987), libro de memorias cuyo ciclo más amargo recoge estas experiencias vividas durante el destierro.

Prolongado hasta 1963, el exilio en Buenos Aires no interrumpe su actividad literaria. La editorial de Gonzalo Losada publica *Poesía (1924-1939)*, aparece *Entre el clavel y la espada* (1941) y Alberti compone una trilogía dramática, de corte neopopular, compuesta por *El trébol florido* (1940), *El adefesio* (1944) y *La Gallarda* (1944-1945). En 1941 nace su hija Aitana y a partir de 1949, con Juan de Mairena en la memoria, elabora los poemas que compondrán el volumen *Coplas de Juan Panadero*, en cuya primera edición aparece el autor como colector y amigo de Juan Panadero, un poeta del pueblo, refugiado tras la guerra civil y vagabundo por Iberoamérica. En 1951 completa dos homenajes a su tierra de acogida: *Buenos Aires en tinta china* y *Buenos Aires en tinta chinay Baladas y Canciones del Paraná*, libro de poemas que incluye canciones muy cercanas a las de *Marinero en tierra*, que ofrecen un universo nostálgico del que no está ausente la ironía. Un año más tarde, se comercializa la edición de *Retornos de lo vivo lejano*.

Durante los años cincuenta, cada vez más popular entre los lectores de todo el mundo, Alberti continúa viajando. En varias ocasiones, visita distintos países del bloque comunista, admirando la belleza de países como China y la antigua Unión Soviética. Y el 28 de mayo de 1963, después de casi veinticuatro años de exilio en la Argentina, Alberti llega a Roma, instalándose en el populoso Trastevere. Allí va a continuar escribiendo e interesándose por su oficio de pintor. Estudia nuevas técnicas de grabado, litografía y aguafuerte, y produce una nutrida obra gráfica. Este mismo año recibe una buena noticia: se publica en España *Summa taurina*, la primera tirada de una obra suya desde 1939.

En la década de los sesenta publica el poemario titulado *Roma, peligro para caminantes* (1968). En 1969 es premiado con el Premio Lenin de la Paz. Tampoco abandona su actividad política ni su adscripción comunista. Un compromiso en el que coincide con su admirado Picasso, a quien rinde homenaje en libros como *Los ocho nombres de Picasso* (1970). Pero el acontecimiento más importante de este periodo es la apertura de un proceso democrático en España, que desembocará en la vuelta a su patria de Alberti y María Teresa León, el 27 de abril de 1977, una vez legalizado el Partido Comunista. Antes de volver de su exilio publicó *Canciones del Alto Valle del Aniene y otros versos y prosas*, al que siguieron, ya en España, *Abierto a todas horas*.

a todas horas(1979), Versos sueltos de cada día Imagen de Versos sueltos de cada día(1982) y Versos para Altaír Imagen de Versos para Altaír(1989).

Sus obras se estrenan en los teatros españoles y los homenajes van acumulándose: en 1981 recibe el Premio Nacional de Teatro, en 1982 lo nombran Comendador de las Artes y las Letras de Francia, y en 1983 le otorgan el Premio Cervantes.

Será una figura sobresaliente de la denominada "generación del 27", en su producción se entremezclan mito antiguo y utopía del futuro, lo lúdico y lo burlesco, gongorismo, tradición popular y surrealismo en una permanente búsqueda de la gracia poética. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1989), en reconocimiento de su actividad pictórica (dibujo en la línea surrealista), y de la de Bellas Artes de Santa Cecilia.

En 1988, víctima de una dolorosa enfermedad, muere María Teresa León, hecho trágico, e irreparable. Entre la producción de Alberti posterior a su regreso a España, cabe destacar el libro de carácter erótico Canciones para Altair, publicado en 1989.

En 1990 se casa con la escritora María Asunción Mateo, buena conocedora y estudiosa de la obra albertiana. En 1994, bajo la guía del propio poeta, se crea la Fundación Rafael Alberti, en su patria chica.

Rafael Alberti falleció el 28 de octubre de 1999, último exponente de la generación del 27 y figura clave de la poesía española de todos los tiempos. Un paro cardiorrespiratorio fue la causa de su muerte, cuando se encontraba en su casa de El Puerto de Santa María, en Cádiz, en la misma ciudad que le vio nacer hace 96 años.

Por expreso deseo del poeta, sus restos mortales fueron incinerados y sus cenizas devueltas a las aguas de la Bahía de Cádiz, a la que tan estrechamente vinculadas han estado su vida y su obra. En el Puerto de Santa María, localidad de la que era además alcalde honorario, se declararon tres días de luto y se le rindió un homenaje popular.

RELACIÓN CON MIGUEL HERNÁNDEZ

En los años 30 tuvo lugar el primer encuentro entre Rafael Alberti y el poeta oriolano Miguel Hernández, en el que influyó con sus ideales comunistas. El poeta nunca separó su labor intelectual de su actividad política.

Y fue también en esta época cuando tuvo lugar el desagradable acontecimiento de la detención de Miguel Hernández en Madrid. Esta detención suscitó una protesta publicada en el periódico El Socialista el 16 de enero de 1936, que fue firmada por diversos intelectuales de la época, entre los que se encontraba el escritor gaditano.

En 1939, ante la inminente derrota del Gobierno republicano, se ve obligado a salir de

España, no sin antes advertir a Miguel Hernández del peligro que corría con su intención de volver a Orihuela. Ése sería su ultimo encuentro. Ya en Argentina, se enteró a través de una carta de Pablo Neruda, de la muerte de Miguel Hernández. Él sería el primero en homenajearle en la revista argentina De Mar a Mar en diciembre de 1942. Por su forma de morir, Alberti puso el sobrenombre a Miguel Hernández, junto con García Lorca y Antonio Machado, de "Los poetas del sacrificio".

En el año de la muerte del poeta oriolano, publicó una edición pirata de El rayo que no cesa y otros poemas.

En 1990 asistió, en Orihuela y Alicante, al XLVIII aniversario de la muerte de Miguel Hernández, en el que recitó la elegía que, años atrás, el poeta oriolano dedicaría a su amigo Ramón Sijé.

Recientemente una conocida editorial barcelonesa ha iniciado la publicación de sus obras completas. El hermanamiento con la Fundación Cultural Miguel Hernández ha abierto diversas líneas de colaboración para transmitir las actividades conjuntas de ambas instituciones.

BIBLIOGRAFÍA

Poesía

-Poesías anteriores a "Marinero en tierra", Barcelona, Ediciones V.A., Colección "Insolites", 1969.

-Marinero en tierra. Poesías (1924), Madrid, Biblioteca Nueva, 1925.

-La amante. Canciones (1925), Málaga, Litoral, 1926.

-El alba del alhelí (1925-1926), Santander, edición particular de José María de Cossío, 1927.

-Domecq (1730-1928). Poema al ltmo. Sr. Vizconde de Almocadén, Jerez Industrial, Jerez de la Frontera, 1928.

-Cal y canto (1926-1927), Madrid, Revista de Occidente, 1929.

-Sobre los ángeles (1927-1928), Madrid, CIAP, 1929.

-Sermones y moradas (1929-1930). Se publicó por primera vez en Poesía (1924-1930).

- Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1929). Se publicó por primera vez en Poesía (1924-1930).
- Con los zapatos puestos tengo que morir. (Elegía cívica). 1 de enero de 1930. Se publicó por primera vez en Poesía (1924-1930).
- Consignas, Madrid, Ediciones Octubre, 1933.
- Un fantasma recorre Europa, Madrid, Ediciones "La tentativa poética", 1933.
- Verte y no verte. A Ignacio Sánchez Mejías (1935), México, Miguel N. Lira, 1935.
- 13 bandas y 48 estrellas. Poema del mar Caribe, Madrid, Manuel Altolaguirre, 1936.
- Nuestra diaria palabra, Madrid, Ediciones Héroe, 1936.
- De un momento a otro. (Poesía e historia), Madrid, Ediciones "Europa-América", 1937.
- El burro explosivo, Madrid, Ediciones del 5º Regimiento, 1938.
- Vida bilingüe de un refugiado español en Francia (1939-1940). Este libro se publicó por primera vez junto a De un momento a otro (Drama de una familia española) y Cantata de los héroes y la fraternidad de los pueblos, Buenos Aires, Editorial Bajel, 1942.
- Entre el clavel y la espada (1939-1940), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1941.
- Pleamar (1942-1944), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1944.
- A la pintura. Poema del color y de la línea (1945-1948), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1948.
- Signos del día (1945-1955). Se publicó por primera vez en Poesías completas.
- Coplas de Juan Panadero (primera parte), Montevideo, Edición "Pueblos Unidos", 1949.
- Buenos Aires en tinta china, Buenos Aires, Losada, Colección "Biblioteca Contemporánea", 1951.
- Poemas de Punta del Este (1945-1956). Se publicó por primera vez en Poesías completas.
- Retornos de lo vivo lejano (1948-1952), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1952.

- Ora marítima seguida de Baladas y Canciones del Paraná (1953), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1953.
- Baladas y canciones del Paraná (1953-1954), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1954.
- Sonríe China (en colaboración con las prosas de María Teresa León), Buenos Aires, Jacobo Muchnik, 1958.
- La primavera de los pueblos (1955-1957). Este libro se publicó por primera vez en Poesías completas.
- Poemas escénicos. Primera serie (1961-1962), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de ayer y de hoy", 1962.
- Abierto a todas horas (1960-1963), Madrid, Edición Afrodisio Aguado, 1964.
- Roma, peligro para caminantes (1964-1967), México, Editorial Joaquín Mortiz, Colección "Las dos orillas", 1968.
- Los ocho nombres de Picasso y no digo más que lo que no digo (1966-1970), Barcelona, Editorial Kairós, Colección "069", 1970.
- Canciones del Alto Valle del Aniene y otros versos y prosas (1967-1972), Buenos Aires, Editorial Losada, Colección "Biblioteca clásica contemporánea", 1972.
- Desprecio y maravilla (edición bilingüe), Roma, Editorial Reuniti, 1973.
- Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1975.
- Los 5 destacagados, Sevilla, Calle del Aire, 1978.
- Fustigada luz (1972-1978), Barcelona, Editorial Seix Barral, Colección "Serie Mayor", 1980.
- Rafael Alberti-José Bergamín. Correspondencia en verso (inédita) Roma-Madrid, Málaga, Litoral, 1982.
- Versos sueltos de cada día (1979-1982), Barcelona, Seix Barral, Colección "Serie Mayor", 1982.
- Golfo de sombras, Villamonte Ediciones, Madrid, 1986. Dibujos de Manuel Rivera.
- Los Hijos del Drago y otros poemas, Granada, Colección "Maillot Amarillo", 1986.

-Accidente. Poemas del Hospital, Málaga, Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, Colección "Cuadernos de Raquel", 1987.

-Cuatro canciones (anticipo de Canciones para Altair), Málaga, Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, Colección "Cuadernos de María Eugenia", 1987.

-Canciones para Altair, Madrid, Ediciones Hiperión, 1989.

-Homenaje a la Pintura. Barcelona, Poemas manuscritos expresamente por Alberti para esta edición, con grabados en color de R. Motherwell. Círculo de Lectores. 1991.

-Historia del soldado (1932). Sevilla, Música de Igor Strawinsky. Introducción de Eladio Mateos Miera. Adaptación y comentarios de José Martos. Fundación El Monte, 2000.

Antologías de poesía

-Antología poética (1924-1940), Buenos Aires, Losada, Colección "Biblioteca Contemporánea", 1942.

-Antología poética (1924-1944), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1945.

-Poemas de Rafael Alberti, San Pablo, Pueblo y poesía, 1956.

-Antología poética (1924-1952), Buenos Aires, Losada, Colección "Biblioteca Contemporánea", 1958.

-Summa Taurina (Verso, prosa, teatro), Barcelona, edición de Rafael Montesinos. Editorial RM, 1963.

-Antología poética, Buenos Aires, edición de Eduardo González Lanuza. Ediciones Culturales Argentinas, 1965.

-El poeta en la calle (Poesía civil, 1931-1965). París, Antología, Editions de la Librairie du Globe, Colección "Ebro", 1966.

-Poemas de amor, Madrid, Alfaguara, 1967.

-Libro del mar. (Antología poética), Editorial Lumen, Barcelona, 1968. Selección de Aitana Alberti y fotografías de F. Catalá Roca.

-El poeta en la calle (obra civil), Madrid, Editorial Aguilar, Colección "Biblioteca de

Autores Modernos", 1978.

-Poemas del destierro y de la espera, Madrid, edición de José Corredor Matheos. Espasa-Calpe, Colección "Selecciones Austral", 1978.

-Antología poética (1924-1972), Buenos Aires, Losada, Colección "Biblioteca Clásica y Contemporánea", 1979.

-Canto de siempre, Madrid, edición de José Corredor Matheos. Colección "Selecciones Austral", Espasa-Calpe, 1980.

-Poemas para niños, Buenos Aires, Latina D.L., 1980.

-Rafael Alberti, Madrid, edición de Jerónimo Pablo González Martín. Júcar, Colección "los poetas", 1980. Dos volúmenes.

-101 sonetos, Barcelona, Seix Barral, Colección "Serie Mayor", 1980.

-¡Aire que me lleva el aire!, Barcelona, Labor, Colección "Bolsillo juvenil", 1979.

-Del mar de Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, El Puerto de Santa María, edición de José Luis Tejada, 1981.

-Antología poética. Madrid, edición de Natalia Calamai. Alianza Editorial, Colección "Libro de bolsillo", 1982.

-Rafael Alberti, Universidad de Granada, Pliegos Literarios, nº 49, Dentro de "Estudios Hispánicos", 1982.

-Rafael Alberti para niños, Madrid, edición de María Asunción Mateo. Ediciones de la Torre, Colección "Alba y Mayo", 1985.

-Federico García Lorca, poeta y amigo, Granada, edición de Luis García Montero. Editoriales Andaluzas Unidas, Colección "Biblioteca de la Cultura Andaluza", 1984.

-Todo el mar, Barcelona, edición de Pere Gimferrer. Círculo de Lectores, Colección "Joyas literarias ilustradas", 1985.

-Rafael Alberti y los niños, León, Everest, Colección "Grandes hombres", 1986.

-Antología comentada (2 tomos), Madrid, edición preparada por María Asunción Mateo. Ediciones de la Torre, 1988.

-90 Poemas, Madrid, edición preparada por María Asunción Mateo. Ediciones de la Torre, Colección Germinal, 1992.

- Sólo la mar, Madrid, edición preparada por María Asunción Mateo. Espasa Calpe, 1994.
- Mi primer libro de poemas (Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti), ilustraciones de Luis de Horna. Anaya, Colección "Sopa de libro", 1997.
- Rafael Alberti para niños, Madrid, Susaeta Ediciones, 1999.
- Antología poética, Barcelona, Editorial Óptima, 1999.
- Sueños del marinero, Madrid, Editorial Grijalbo Mondadori, Colección Mitos Poesía, 1998.
- Antología personal, Madrid, Visor Libros, 1999. (Incluye C.D.)
- La voz de Rafael Alberti. Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Colección "Poesía en la Residencia", 1999. (Incluye C.D.)
- Poesía civil (1930-1940). Barcelona, Prólogo de Serge Salaün. Edición de Robert Marrast. Seix Barral, (Próxima aparición).
- Con la luz primera (Antología de verso y prosa de Rafael Alberti,. Madrid, edición de María Asunción Mateo, EDAF, 2002.

Ediciones de poesías completas

- Poesía (1924-1930), Madrid, Cruz y Raya, Ediciones del Árbol, 1935.
- Poesías (1924-1937), , Madrid, Ediciones Signo1938
- Poesías (1924-1938), Buenos Aires, Losada, Colección "Poetas de España y América", 1940
- Poesías completas, Buenos Aires, edición de Jorge Horacio Becco. Colección "Cumbre", Editorial Losada, 1961
- Poesía (1924-1967), Madrid, edición de Aitana Alberti. Editorial Aguilar, Colección "Biblioteca de Autores Modernos", 1977.
- Poesía (1920-1938), (1939-1963), (1964-1988), Madrid, edición de Luis García Montero. Editorial Aguilar, Colección "Obras Completas", 3 volúmenes, 1988.

Antologías infantiles

- ¡Aire que me lleva el aire!, Barcelona, Labor, Colección "Bolsillo juvenil", 1979.
- Poemas para niños, Buenos Aires, Latina D.L., 1980.
- Rafael Alberti para niños, Madrid, edición de María Asunción Mateo. Ediciones de la Torre, Colección "Alba y Mayo", 1985.
- Rafael Alberti y los niños, León, Everest, Colección "Grandes hombres", 1986.
- Mi primer libro de poemas (Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti), ilustraciones de Luis de Horna, Madrid, Anaya, Colección "Sopa de libro", 1997.
- Rafael Alberti para niños, Madrid, Susaeta Ediciones, 1999.
- Sobre el corazón un ancla. Antología poética. Madrid, edición de María Asunción Mateo. Espasa Juvenil, Poesía, 2002.
- La Generación del 27 para niños (2 tomos), Madrid, Ediciones de la Torre, Colección "Alba y mayo", 2003.

{gallery}coetaneos/1/imagenes{/gallery}