

GUÍA DIDÁCTICA

Alejandro Gómez Camacho

ANTOLOGÍA POÉTICA

LUIS ROSALES



Clásicos escolares



Ponemos en vuestras manos esta colección de Clásicos Escolares, que responde al compromiso de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por impulsar la lectura en el ámbito escolar y poner en marcha la publicación de ediciones escolares de obras clásicas en lengua castellana, con propuestas didácticas y dinamizadoras.

El objetivo de esta colección de Clásicos Escolares es doble, por una parte fomentar el hábito lector en nuestro alumnado y por otra, llevar a las bibliotecas escolares andaluzas parte del riquísimo y variado acervo literario que poseemos.

Es cierto que puede haber títulos infantiles y juveniles más cercanos a los intereses y gustos de los y las estudiantes, pero es importante que descubran la belleza de estas obras literarias clásicas por ser la herencia escrita que hemos recibido.

Carlos García Gual dice: «Los clásicos deben estar en las aulas, porque a ningún ciudadano, ni a ningún grupo social le debemos sustraer el cono-

cimiento de un patrimonio cultural que es propiedad de todos...».

La amplia nómina de escritoras y escritores seleccionados de distintos géneros literarios y diferentes etapas de la literatura en lengua castellana recogida en esta colección, y la aportación de las guías didácticas, harán de este trabajo un instrumento valioso y contribuirán al desarrollo de las competencias básicas y del gusto por la lectura.

En este empeño, la labor del profesorado es de una enorme importancia al ser pieza fundamental en la formación presente y futura de lectores y lectoras, pudiendo acompañar a su alumnado a descubrir nuevas formas de creación literaria.

Animamos e invitamos a toda la comunidad educativa a disfrutar con la lectura de esta obra, *Antología Poética* de Luis Rosales, al igual que nosotros lo hemos hecho con la gestión de este proyecto.

*La Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía*

GUÍA DIDÁCTICA

Alejandro Gómez Camacho

ANTOLOGÍA POÉTICA

LUIS ROSALES



© Guía didáctica: Alejandro Gómez Camacho

© Edición: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Coordinan: Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y
Asociación de Editores de Andalucía (Alicia Muñoz)

Diseño gráfico: Forma Comunicación

Maquetación: Ángel González

Edición NO VENAL

Depósito legal: MA-1513-2010

ISBN : 978-84-693-4020-2

Impreso en España

IMAGRAF IMPRESORES - Málaga

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Para fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra, dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos www.cedro.org).

INTRODUCCIÓN

Luis Rosales¹ publica su primer libro, *Abril* (1935), un año antes de que estalle la Guerra Civil española, editado por José Bergamín (en la misma colección en la que aparecerían posteriormente obras de Rafael Alberti o de Pablo Neruda). Estos versos iniciales entroncan con el veintisiete; pero se distinguen por su vanguardismo y por un esteticismo radical. Se trata de un poeta joven que se preocupa sobre todo por el estilo (el uso del versículo es quizá su característica más evidente); el éxito de esta primera obra lo consagra como poeta un año antes de la dispersión de la Generación del 27.

Rosales corrige y reescribe su obra durante años, los poemas presentan diferencias (a veces muy notables) entre las primeras ediciones y las versiones definitivas: «el suyo fue un *work in progress* desde el principio hasta el fin de sus días»², por lo tanto es el lector quien debe decidir si prefiere los poemas en su espontaneidad original o el resultado definitivo tras la lima del poeta maduro. Las fechas de publicación de las versiones definitivas de las obras de Rosales no reflejan una

¹ El propio Luis Rosales hace un repaso crítico de su obra en una entrevista que, bajo el título de «La casa encendida», le hace Fernando Sánchez Dragó con motivo de la concesión del Premio Cervantes en 1982.

<http://www.youtube.com/watch?v=8DWPuXTnqto>

² Montetes Mairal, N. (2007), «Luis Rosales, creciendo hacia la casa encendida» en *Cuadernos hispanoamericanos*, núm. 687, págs. 59-98

evolución cronológica porque con frecuencia ofrecen textos reescritos o guardados durante años.

Segundo Abril (1972) recoge poemas redactados entre 1938 y 1940, pero que se publican treinta y dos años más tarde.

Es un libro de poemas de amor que el poeta mantiene inédito por su carácter autobiográfico (la poesía que refleja sentimientos y emociones vividas, no literarias, necesita un cierto distanciamiento antes de darse a los lectores). Representa la transición hacia la obra madura de Luis Rosales y se separa de la experimentación y el vanguardismo en una evolución que le lleva a su poesía más personal. *Retablo de Navidad* (1940) muestra una clara influencia de nuestra poesía clásica (predomina el soneto), inspirada en los villancicos populares que cantan el nacimiento de Cristo. A pesar de que el tema religioso está muy presente en toda la obra de Rosales, este es el único libro que podemos considerar como poesía religiosa en sentido estricto.

Rimas (1951) es su primera obra de madurez. Las rimas de Rosales son poemas sencillos escritos entre 1936 y 1951, a menudo compuestos en una o dos oraciones, en los que se explora el concepto mismo de poema; están concebidos en un único párrafo que desarrolla una idea de forma lineal. *Rimas* es una colección de poemas independientes (una miscelánea) con una estructura muy elaborada; en la que, sin embargo, se recogen algunos de los poemas más famosos del autor.

La casa encendida (1949) es su obra maestra de una radical originalidad; en palabras de Rafael Conte³ «su poesía alcanza cimas inéditas en las letras españolas de nuestro siglo: lo cotidiano, la amistad, lo autobiográfico, lo humano, lo más hondo y sencillo, lo surrealista, lo preciso, el palpito humanista y trascendente, todo ello enciende esta mansión verbal». Se trata de un poema narrativo⁴ (cuenta una historia desde el punto de vista de un narrador protagonista) en el que un poeta solitario decide casarse con la persona que ama; en una casa vacía el poeta reflexiona sobre sus sentimientos y emociones, y habla incluso con personajes muertos que se preocupan por él desde el otro mundo. Al encender la luz en la primera habitación, el poeta conversa con Juan Panero (su amigo muerto); en la segunda, con María (la que sería luego su esposa); y en la tercera, la habitación de la infancia, con su madre muerta (una versión posterior incluye también a su padre). La obra está escrita en versículos (extensos versos libres y sin rima): el ritmo del verso se marca en las continuas repeticiones de ideas y en la utilización de imágenes y símbolos muy potentes (por ejemplo, la casa como símbolo de todas las experiencias y recuerdos que determinan una vida).

³ Conte, R. (1992), «Luis Rosales contra el tiempo», en *Cuenta y razón*, págs. 83-85, texto completo disponible en:

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2044909>

⁴ Gallego, V. (1997), «La poesía completa de Luis Rosales» en *Cuadernos hispano-americanos*, núm. 564, págs. 115-118.

El contenido del corazón (1969) es otra obra maestra que experimenta las fronteras entre la poesía y la prosa, saltando de un género a otro dentro de la literatura lírica. Se trata de una mezcla entre poesía, narrativa y ensayo filosófico, en el que Rosales escribe sobre los recuerdos que guarda en una carta a su madre muerta. Las primeras entregas de este libro se publican en 1941 y muestran la importancia que tiene en Rosales el tema de la familia, la amistad y el recuerdo que hace que los muertos sigan de alguna forma presentes en el mundo de los vivos. Aunque formalmente sean muy diferentes, *El contenido del corazón* y *La casa encendida* son dos libros que guardan una estrecha vinculación.

En 1973 recopila sus *Canciones* y en 1979 publica *Diario de una resurrección*; como indica el título, este libro se estructura a modo de diario en el que se refleja una experiencia amorosa que progresa del acercamiento inicial al desengaño y la separación.

Su última obra, inacabada según los planes iniciales del poeta, es *La carta entera*, que constituye su testamento poético. El libro parece un diario o una carta dirigida a alguien (acaso al propio lector) en el que se resume el mundo poético de Rosales.

El estilo de Luis Rosales presenta características distintivas que hacen de su poesía una obra personal y fácilmente identificable⁵; algunos rasgos significativos de su estilo serían la libertad en el léxico, los símbolos propios,

⁵ Gallego, V. (1996), «Los procedimientos de expresión poética en Luis Rosales» en *Cuadernos hispanoamericanos*, núm. 557, págs. 33-58.

la maestría en el verso libre y la acumulación de metáforas e imágenes.

En primer lugar emplea un léxico muy rico, en el que aparecen palabras de un registro coloquial (las palabras que usamos todos los días para hablar) junto a otras muy cultas; pero siempre asociadas a un significado inesperado o a connotaciones sorprendentes. En ocasiones, Rosales inventa palabras que todos entendemos; pero que no vienen en el diccionario.

Además, estas palabras se combinan en asociaciones inesperadas que incluso son gramaticalmente dudosas; uno de los recursos más frecuentes es la utilización de adjetivos como adverbios y el desorden intencionado de la sintaxis (hipérbaton).

Algunas palabras se repiten en distintos poemas, a menudo con significados diferentes, y se convierten en símbolos que cada lector debe interpretar: *la nieve* (conexión con el pasado y el mundo de los muertos; también en el sentido de acceso cerrado, taponado a ese mundo), *la casa* (las experiencias reunidas: el corazón) y *la luz* (el recuerdo que se enciende), *el niño* (autenticidad, intensidad), el adjetivo *necesario* (predestinación, inevitabilidad), *el dolor* (injusticia, experiencia fundamental), *la cieguera* (soledad), *la sonrisa*, *la mirada*, *el espejo...*, y *los muertos*, que representan la plenitud, la eternidad en un sentido religioso.

A pesar de que emplea con frecuencia el verso clásico (por ejemplo, el soneto), otra característica de la poesía de Rosales es la utilización del verso libre: el ritmo se

consigue por tanto mediante la repetición (como en todos los versos; pero en este caso sin un modelo literario reconocible).

Se repite el comienzo de los versos (anáfora), el final de algunas frases (epífora), los dos a la vez (compleción), algunos nexos (polisíndeton), algunas estructuras (paralelismo), los sonidos que las letras representan (aliteraciones), la misma idea en dos palabras (pleonasma), las mismas palabras del final de una frase en el comienzo de la siguiente (concatenación), etc. Para leer a Rosales no es necesario recordar el nombre de las figuras retóricas; basta con un poco de oído para descubrir el ritmo del verso perfectamente ordenado en el aparente desorden del verso libre; tal y como aparecen en el verso, las palabras significan más que en otro orden (por ejemplo, el de la prosa).

La utilización de metáforas (palabras con un nuevo significado) e imágenes (palabras que representan visualmente una intuición del poeta) es característica de la poesía de Rosales; pero con frecuencia se trata de palabras que no responden a la lógica del idioma (se trata de metáforas e imágenes irracionales o surrealistas). El lector entiende de alguna forma lo que quiere transmitir el poeta; pero no sabe por qué ni es capaz de explicarlo: esta es una de las características que hacen de Luis Rosales uno de los grandes poetas andaluces del pasado siglo XX⁶.

⁶ En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes está disponible una extensa bibliografía sobre Luis Rosales (entre la que se encuentran los textos completos de los artículos citados en notas anteriores), así como un parte significativa de su obra <http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=rosales%2C+luis>

Luis Rosales pertenece a la Generación del 36, junto a poetas como Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, Juan Panero y Dionisio Ridruejo. Mención aparte merecen Miguel Hernández, que pertenece cronológicamente a la misma generación (su centenario coincide con el de Rosales), y León Felipe. En palabras del propio Rosales, la Generación del 36 nace del deseo de un grupo de poetas de que no se rompiera la continuidad de la poesía española tras la guerra civil.

Más allá del contexto histórico y de las relaciones con otros autores, la obra de Luis Rosales constituye en sí misma una poesía excepcional que ofrece al lector una experiencia lírica característica en los grandes poetas andaluces del siglo XX; pero no goza del reconocimiento que merece. Por un lado por el absurdo e injusto prejuicio sobre su afiliación política (en defensa de la dictadura franquista); por otro, porque es difícil leer a un poeta que es a la vez clásico y radicalmente vanguardista.

ACTIVIDADES

En la webquest titulada «Guía de lectura de Luis Rosales»⁷, tienes el hipertexto de las cuatro tareas de esta guía y de la introducción. En lugar de las notas a pie de página, solo tienes que pulsar sobre los vínculos para acceder a los textos, canciones, vídeos y documentos de

⁷ http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=88568&id_pagina=1

audio que se utilizan en las actividades, así como a la bibliografía que se cita.

1. Biografía

- «Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir»; según el autor, esta frase contiene todo el poema «Autobiografía» de la obra *Rimas* y podría haberse dejado así. De hecho se continúa en una oración que termina en el punto final del poema (se trata de una única idea).

- Localiza en Internet la entrevista en la que Luis Rosales comenta este poema⁸. ¿Qué concepto tiene del poema? ¿Crees que efectivamente lo aplicó a su obra? ¿Por qué?

- Está escrito en verso libre, ¿cómo se consigue el ritmo? ¿En qué se diferencia de un texto lírico (que expresa sentimientos y emociones) en prosa; por ejemplo *Platero y yo* de Juan Ramón Jiménez o los textos de *El contenido del corazón* que se recogen en esta antología?

En la biografía de Luis Rosales hay un episodio que marcaría para siempre su vida y su obra: el asesinato de Federico García Lorca, que se encontraba refugiado en la casa de Luis Rosales en Granada durante los primeros días de la Guerra Civil.

- Haz una búsqueda en los principales diarios nacionales que tienen edición digital (*El País*, *ABC*, *El Mundo*, etc.) del tratamiento que se da a las revelaciones

⁸ <http://www.youtube.com/watch?v=7Dml9jDdkYI&feature=channel> (3/7")

de la fallecida actriz Enma Penella sobre las implicaciones de su padre en el fusilamiento de Lorca. Utiliza el buscador del periódico y la hemeroteca, y céntrate en los resultados que encuentres a partir de diciembre de 2009.

- Reconstruye el papel de Luis Rosales y su familia en la muerte de Lorca. ¿Por qué crees que tuvo tanta importancia? ¿Cómo definirías la actuación del poeta Rosales?

Luis Rosales, en otra entrevista anterior, habla de ese episodio de su vida y muestra su dolor⁹ y su escepticismo hacia la política y la sociedad.

- Localiza la entrevista en YouTube y copia las palabras exactas de Rosales. ¿Qué opinas del dolor de Rosales? ¿A quién crees que se refiere cuando habla con tanto desprecio de la persona responsable de la muerte de Lorca? Después de tantos años, ¿por qué crees que lo recuerda como si el asesinato de su amigo acabara de producirse?

«Autobiografía» es el poema más famoso de Luis Rosales. Se trata de un poema que el autor retoca y reescribe durante más de treinta años y que, en su última versión, después de publicarse en varias ocasiones, parece que queda así:¹⁰

Como el náufrago metódico que contase las olas que
le bastan/para morir;/y las contase, y las volviese a con-
tar, para evitar errores,/hasta la última,/hasta aquella

⁹ http://www.youtube.com/watch?v=B_rXfT1skMs&feature=related

¹⁰ Pedro García Domínguez (2007) así lo publica en la página de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) <http://www.fundeu.es/EnElRecuerdo.aspx?frmOpcion=ENELRECUERDO&frmFontSize=2&frmIdEnElRecuerdo=3>

que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente,/ así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el/baño,/ sabiendo que jamás me he equivocado en nada,/ sino en las cosas que yo más quería.

- ¿Crees que un autor puede modificar su obra después de publicarla o pertenece ya al público? ¿Crees que «la estatura de un niño» es un símbolo en este poema (como en otros de Rosales)? ¿Qué puede significar? ¿Crees que hay otros símbolos o metáforas en el texto?

- Interpreta el poema. ¿Qué quiere transmitirnos el autor? ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito? ¿Te parece un poema hermoso? ¿Te ha gustado?

- En los blogs personales se comenta con frecuencia este poema; redacta un post (intervención breve en un blog) para comunicar qué es este poema para ti. Si te apetece, publícalo en Internet.

2. Un andaluz culto

«Tú sí los llamarás» es otro poema muy conocido de Luis Rosales, publicado también en *Rimas* como «Autobiografía». Se conserva el archivo sonoro de ambos poemas recitados por su autor y es muy fácil encontrarlos en Internet; por ejemplo, en *Palabra virtual* o en la *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*; localízalos y escúchalos con atención¹¹.

- ¿Cómo te gusta más la poesía, leída por ti o recitada por otra persona? La poesía era originalmente un género

¹¹ http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=41&p=Luis%20Rosales&t=Tú%20sí%20los%20llamarás&o=Luis%20Rosales

oral (se declamaba en voz alta) y hoy es un género escrito (se lee en silencio), ¿cómo crees que se aprecia mejor el verso? ¿Por qué?

A Luis Rosales se le ha identificado siempre como un poeta andaluz, en ocasiones por su acento y por un suave ceceo ocasional. En las entrevistas que revisaste en la tarea anterior, habrás notado que Rosales mantiene su acento andaluz de Granada sin modificarlo a lo largo de los años; mientras otros autores «corregían» su pronunciación para adecuarla a una norma ortológica (pronunciación correcta) castellana.

- Localiza en la web de la Real Academia Española el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005), y busca qué opina la RAE del ceceo¹². Si la RAE acepta el ceceo, ¿por qué crees que muchos hablantes andaluces lo consideran un vulgarismo? ¿Crees que Luis Rosales hablaba un andaluz culto? ¿Crees que hablaba un español culto? Rosales mantuvo una intensísima relación con autores hispanoamericanos, ¿le ayudaría esta relación en su defensa de su habla andaluza?

Este poema resulta conmovedor por su encendida defensa de las personas que sufren; hombres y mujeres desfavorecidos.

- ¿Qué pueden significar las metáforas como *el vivir delectándose, los muertos-vivos, ardiendo con aceite de Dios, los naufragos del hombre...*? Busca en el diccionario el adjetivo *semoviente*, ¿qué significa en el poema?

¹² <http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=ceceo>Fundació

- ¿Crees que se trata de un poema religioso (se dirige a Dios en segunda persona) o se trata de un poema que protesta contra la injusticia del hambre y la miseria en el mundo?

- ¿Quiénes pueden ser «los muertos naturales» en nuestros días? ¿Crees que hoy en día se les niega a algunas personas su dignidad humana?

3. Las canciones

Luis Rosales recopila al final de su vida diversas composiciones bajo el título de *Canciones*. Sin embargo, la canción es un género textual oral que goza de una amplísima aceptación en la actualidad; si la considerásemos como un género literario (lo que sin duda es muy cuestionable), se trataría sin duda del que tiene mayor difusión entre los hablantes competentes de nuestra lengua.

La poesía es un género literario escrito en verso ciertamente minoritario, que requiere del lector una formación literaria y un oído educado en la sensibilidad de los esquemas rítmicos característicos del español; esta antología de Rosales es buen ejemplo de ello.

- Visita la webquest «Letras de canciones vs. poesía»¹³, en ella se analizan dos poemas («La saeta» de Antonio Machado y «Romance sonámbulo» de Federico García Lorca) y dos canciones que utilizan estos poemas como letra («La saeta» de J.M. Serrat y «Verde» de José Manuel

¹³ http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=75545&id_pagina=112 <http://buscon.ra>

Ortega Heredia «Manzanita». ¿Estas de acuerdo con J.M. Serrat¹⁴ en que la canción y la poesía son géneros distintos? ¿En qué se diferencian?

- Lee con atención los poemas de *Canciones*; ¿se pueden cantar con música (Camarón, Alejandro Sanz, Estrella Morente...)? ¿Qué música crees que se ajusta con precisión al ritmo de los poemas? ¿Se trataría de música popular andaluza; quizá algún palo del flamenco?

- Interpreta con música algún poema de Rosales; por ejemplo, «Programa de guitarra».

¿Cambia el significado del poema al interpretarse como letra de canción? ¿Refuerza la música algún aspecto del texto?

¿Has elegido algún fragmento del poema como estribillo? ¿Por qué?

4. La memoria

«Ciego por voluntad y por destino» es uno de los poemas de *La casa encendida* que se recuerdan en nuestra edición. Se trata de un poema narrativo en segunda persona en el que el poeta cuenta una historia dirigiéndose a sí mismo.

- Resume brevemente la historia. ¿Qué personajes aparecen? En el siguiente poema se nos revela algo sorprendente: «Es Juan Panero quien me habla; murió y era mi amigo.», ¿la voz del fantasma se percibe como un elemento de terror y de afecto? ¿Se trata de un poema lírico (se

¹⁴ «La canción es un género literario distinto a la poesía» *El País*, 25/11/2006

centra en los sentimientos y las emociones) o de una narración en verso (se cuenta una historia con un narrador)?

El poema está escrito en verso libre; pero el ritmo se consigue con diversos procedimientos de repetición. Aunque pueda parecer un poema difícil, si lo lees con atención descubrirás por qué se trata de un poema excepcional.

- Localiza todos los elementos que se repiten en el poema y clasifícalos (ideas, palabras, nexos, estructuras). Evidentemente, el recurso más utilizado son los versos que comienzan con la misma palabra (anáfora); pero hay muchos más. ¿Por qué este texto no está escrito en prosa?

Las palabras que se utilizan también son muy especiales; hay palabras sorprendentes junto a palabras comunes que parecen tener un significado especial.

- ¿Hay palabras inventadas? ¿Qué puede significar «se me va desdoloriendo el alma/por una grieta dulce», «toda solteramente siendo araña» o «fue azucenamente hacia la tarde»? ¿Crees que un poeta puede crear libremente palabras que no existen en español?

- ¿Cuántas veces se utiliza *como* en el poema? ¿Qué términos se comparan? ¿Hay algunas comparaciones que te sorprenden? ¿Por qué?

Luis Rosales se caracteriza por el empleo de símbolos; algunos ya aparecían en la tradición española (la rosa, el clavel, la azucena), pero otros son nuevos.

- ¿Qué puede simbolizar la nieve en el poema? ¿Y la luz que se enciende?

Muchas imágenes parecen soñadas, aunque el poeta está despierto; incluso habla en estilo directo con un muerto: se trata de la técnica surrealista. Algunos elementos extraños del mundo de los sueños explican con precisión nuestra realidad subconsciente (recuerda el *verde* del «Romance sonámbulo» de Lorca que leíste en la tarea anterior).

- Localiza imágenes surrealistas (soñadas, ilógicas, irracionales...); por ejemplo, la araña «a la que vieras tú cayendo hasta que te tocara en la pupila con sus patas velludas» o «la extrañeza de tus pasos/que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras».

- No significan nada lógico; pero ¿impregnan el poema de un significado nuevo más pleno? ¿Refuerzan las imágenes surrealistas el recuerdo que evoca la casa vacía?

Ya estás en condiciones de entender el poema en toda su plenitud (eres un o una hablante competente, solo tú puedes decidir qué quiere decir el poeta); vuelve a repararlo despacio. Todas las actividades que hemos hecho solo pretenden ayudarte a leer a Luis Rosales y este es sin duda el poema más difícil y el más bello de los que hemos analizado.

- Redacta un texto libre de quinientas palabras en el que recojas tus impresiones sobre este poema (si quieres, puedes hacer un comentario de texto según el modelo que utilices en clase).

