

GUILLÉN GARCÍA, Rafael. Granada, 27.IV.1933.

Nació en la calle de San Juan de Dios, esquina a Cardenal Mendoza. Cuando contaba dos años de edad, murió su padre. Al poco tiempo, huyendo de los bombardeos de la guerra civil, su familia se trasladó al pueblo de La Zubia. Dada la precariedad de los trabajos que encontraba su madre, pasó temporadas con su tío materno, Trinidad, en el pueblo costero de Salobreña. En esta época podría hallarse el origen de la constante presencia del mar en su poesía. En 1943 ingresó con una beca en el Seminario de San Cecilio, dirigido por los jesuitas, donde estudió Humanidades. A partir de 1948 compaginó estudios en la Escuela de Comercio con diversos trabajos. En 1951 ingresó en el Banco Hispano Americano, de cuya Dirección Regional (Secretaría Técnica), pidió excedencia voluntaria en 1991.

A partir de 1953, con Elena Martín Vivaldi, Julio Alfredo Egea, José G. Ladrón de Guevara y José Carlos Gallardo, entre otros, formó parte de "Versos al aire libre", grupo que rompió el silencio de veinte años que se había abatido sobre la poesía granadina tras el asesinato de García Lorca. En 1955, durante el servicio militar obligatorio en Bilbao, hizo amistad con Blas de Otero, quien puso título a su primer libro, *Antes de la esperanza* (Granada, 1956). De regreso a Granada, fundó y dirigió, con José G. Ladrón de Guevara, la colección de libros "Veleta al Sur", única manifestación poética en Granada desde 1957 hasta 1966.

El 19 mayo de 1959 contrajo matrimonio con Áurea Marcos Álvarez, con la que tuvo cuatro hijos: Áurea, Esperanza, Marina y Jorge.

En 1962, con Jaime Gil de Biedma, J. Agustín Goytisolo, Félix Grande y Jaime Ferrán, integró el n.º 1 de la revista *La Trinchera*, dirigida en Sevilla por José Batlló. En los años siguientes publicó cinco libros, colaboró en revistas de ámbito nacional y dio lecturas y conferencias: Instituto de Cultura Hispánica de Madrid (1961), Círculo Hispalense de Sevilla (1965), Ateneo de Madrid (1967), etc. En 1968 presentó una ponencia en el I Congreso Nacional de Escritores, en San Sebastián. También en estos años obtuvo algunos de los premios más relevantes del momento: Círculo de Escritores Iberoamericanos de Nueva York (1963), Premio Internacional Hispano-Centroamericano, en Guatemala (1965), Premio Internacional "Leopoldo Panero" (1966), Premio de la Fundación Juan March (1967), Premio Boscán (1968), Premio Guipúzcoa (1968), Premio Ciudad de Barcelona (1969), entre otros muchos. En esta época mantuvo relación, además del citado Blas de Otero, con Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Rosales, Gabriel Celaya y otros poetas mayores.

Con música de Juan Alfonso García, en 1974 se estrenó por la Orquesta y Coros de Radio Nacional de España su poema "Campanas para Federico". Formó parte de la Comisión Organizadora del Primer Homenaje Público a Federico García Lorca en 1976. En 1977 participó en París (UNESCO) en las "Jornadas granadinas" y en julio de 1979 la revista *Litoral* le dedicó un monográfico con el texto de su libro inédito *Moheda* (Torremolinos-Málaga, 1979) y colaboraciones, entre otras, de Buero Vallejo, José L. Cano, Muñiz-Romero, Francisco Izquierdo, Asenjo Sedano, Ruiz-Copete y Molina Campos.

En 1982, con Francisco Izquierdo, fundó la serie de fascículos monográficos sobre el Albaycín *Los Papeles del Carro de San Pedro*, de los que se publicaron cinco títulos. Formó parte en 1984 de la Comisión Promotora de "Granada por la Unión Europea" e intervino en el VII Congreso Mundial de Poetas, presidido por Leopoldo Sédar Senghor, en el que participaron, entre otros, Jorge Luis Borges, Günter Grass y Eduardo Carranza. En 1985 fijó su 2.ª residencia en Benalmádena-Costa (Málaga); allí conoció a José Bergamín, de la mano de José M.ª Amado y la revista *Litoral*. En 1988 la orquesta

Ciudad de Córdoba y la coral de la Cátedra Ramón Medina estrenaron en el Gran Teatro de aquella ciudad la "Cantata n.º 4" (del Albaycín)" con textos de su *Cancionero-guía para andar por el aire de Granada* (Granada, 1962, 1970 y 1993) y música de L. Bedmar. Esta obra se interpretó en 1996 en la Mezquita de Córdoba, con la misma orquesta y Coros de la Federación Granadina, y en 1999 en el Auditorio Manuel de Falla, de Granada, con dichos coros y la Orquesta Ciudad de Granada. También en 1988 participó en Sevilla, con Rafael Alberti, Fernando Quiñones y otros poetas, en una lectura celebrada con motivo de la Bienal de Arte Flamenco.

Perteneció a la Comisión Gestora que, en 1994, con Francisco Izquierdo, Elena Martín Vivaldi, Antonio Sánchez Trigueros, Antonio Carvajal, Manuel Villar Raso y Luis García Montero, propuso a la Junta de Andalucía los estatutos para la fundación de la Academia de Buenas Letras de Granada, cuya creación apareció en el BOJA el año 2001.

En 1994 se le concedió el Premio Nacional de Literatura por *Los estados transparentes* (Barcelona, 1993, Valencia, 1998). A partir de este año, sus conferencias, lecturas y participación en simposios y otras actividades literarias fue incesante: III Encuentro de Escritores en la Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (1995); "Encuentro sobre el Paisaje", Hinojosa del Duque (Córdoba) (1997), con José Angel Valente, Félix Grande, Leopoldo de Luis, Fernando Quiñones, Antonio Hernández, Diego Jesús Jiménez y Manuel Mantero; XVI Simposio Internacional de Literatura "Fronteras finiseculares en la literatura del mundo hispánico", organizado por el Instituto Cultural Hispánico de Westminster (California) USA y celebrado en Madrid en el Palacio de Linares (1998); VI Taller Iberoamericano de Poesía, en Holguín (Cuba) y conferencia en el Gran Teatro de La Habana, dentro del II Encuentro Iberoamericano de Estudios Hispánicos (1998); The Washington DC International Poetry Festival, celebrado en el Jack Morton Auditorium de la George Washington University (2001); VII Festival Internacional de Poesía en Las Palmas de Gran Canaria (2002), etc.

En 2003 se le otorgó por unanimidad el Premio de la Crítica Andaluza por *Las edades del frío* (Barcelona, 2002).

Participó, en 2004, dentro del Primer Festival de Poesía de Granada, dedicado a la generación del 50, en una lectura poética con Pablo García Baena, Ángel González, Francisco Brines, José M. Caballero Bonald y M.ª Victoria Atencia. También este año recibió en el Centro Cultural de la Villa de Madrid el homenaje convocado, en nombre del Alcalde, por la Concejalía de las Artes. Presidió Fina de Calderón.

En 2006 intervino en la V Festa Poética "Camins diversos", en el CaixaForum, de Barcelona, con Francisco Brines, Ángel García López, Antoni Marí y Jaime Siles, entre otros, y asistió al V Encuentro Nacional Poético en La Gomera (2006). Este mismo año fue nombrado Comisario de Honor para los actos conmemorativos del 30 aniversario del Primer Homenaje Público en Granada a Federico García Lorca.

En 2007 participó en Granada en el ciclo "Los mundos imaginarios" organizado por la Asociación Colegial de Escritores de España. En 2008, en Cádiz, la Asociación Cultural, Artística y Literaria "Foro Libre" le tributa un homenaje con motivo del 75 aniversario de su nacimiento. También este año, en Sevilla, recibe el Premio de la Asociación Feria del Libro (poesía) junto con Juan Eslava Galán (narración). En 2009 toma parte, con Clara Janés, en el I Congreso Internacional de Poesía y Música para la Paz organizado por el Centro UNESCO de Andalucía y la Fundación Cultura de Paz.

Ya en la década actual, en 2010 participa en el Congreso "Compromisos y palabras bajo el franquismo. Recordando a Blas de Otero (1979-2009)", organizado por la Comisión Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Universidad de Granada. Meses más tarde, recibe el homenaje del Centro Andaluz de las Letras, en el que intervienen Ángel L. Prieto

de Paula (Universidad de Alicante), Francisco Ruiz Noguera (Universidad de Málaga y Antonio Sánchez Trigueros (Universidad de Granada). También este año presenta sus *Obras Completas* en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada e interviene en el aula magna de la Facultad de Medicina en el estreno de la obra para percusión *Un poème batteur* de Francisco Guerrero, quien, en 1979, le dedicó dicha obra inspirada en poemas de *El gesto*.

En 2011, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, recibe el Premio de las Letras Andaluzas "Elio Antonio de Nebrija", otorgado por la Asociación Colegial de Escritores de España. En Málaga recibe el homenaje de los alumnos de todos los Institutos de Bachillerato, organizado por Antonio Gómez Yebra, profesor de la Universidad. En 2012, cubriendo la vacante de José Antonio Muñoz Rojas, fallecido, es nombrado académico numerario de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. En 2013, todas las Asociaciones de Vecinos del Distrito Genil, de Granada, le organizan un homenaje con motivo del 80 aniversario de su nacimiento. Igualmente en La Zubia recibe el homenaje de su Ayuntamiento, quien coloca una placa en la fachada de la Biblioteca Municipal. En Sevilla, inaugura, junto con Joan Margarit, el III Encuentro "Poesía en Vandalia" organizado por la Fundación José Manuel Lara. En 2014 hace donación de su legado (manuscritos, correspondencia personal, bibliografía en revistas y periódicos, fotografías, etc.) a la Biblioteca de Andalucía.

En el año 2014 Rafael Guillén recibe el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, en su XI edición, uniéndose su nombre al de figuras tan relevantes como Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, Caballero Bonald, María Victoria Atencia, Fina García Marruz o Pablo García Baena.

Le han sido concedidas la Medalla de Oro de la Ciudad, por el pleno del Ayuntamiento de Granada; Medalla de Oro de la Provincia de Granada, por la Diputación Provincial; Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada; Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-Acosta; Insignia de Oro "Don Luis de Góngora" de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, etc. En 1999 fue elegido por los lectores del periódico *Ideal* como uno de los "Cien granadinos del siglo XX".

De su obra se han publicado dos ediciones completas y una decena de antologías, dentro y fuera de España. Sus poemas y artículos han sido traducidos a numerosos idiomas.

Gran viajero, ha recorrido casi todo el mundo: desde las islas indonesias hasta Chile, desde Nepal hasta el desierto del Sahara, desde el Cabo Norte noruego hasta el Cabo de Hornos y la Tierra del Fuego..., lo que da a su obra, enriquecida con un cúmulo de sensaciones, vivencias, culturas y paisajes, una dimensión universal.

Rafael Guillén también cultiva la narrativa. Fruto de sus experiencias viajeras son sus libros *El país de los sentidos (Prosas marroquíes)* (Granada, 1990) y *Prosas viajeras (Selección)* (Granada, 2003). Sobre temas diversos, con predominio autobiográfico publicó *Tiempos de vino y poesía (Prosas granadinas)* (Granada, 2000) y *Las cercanías del corazón* (Granada, 2008). Y dedicado a su ciudad, *Granada. Invención del aire*, edición bilingüe, español-inglés, con fotografías de Ángel Sánchez (Granada, 2006).

Su obra ensayística se circunscribe a los discursos pronunciados en la Academia de Buenas Letras de Granada y a su participación en varios libros colectivos sobre temas diversos. Bajo el título *Los alrededores del tiempo. Rafael Guillén dice sus poemas* (Granada, 2001), un CD recoge una amplia selección poética en su propia voz.

Aunque se mantiene al margen de modas o tendencias literarias (ya en 1973 decía de él Fanny Rubio en diario *Ideal* que era "un poeta autónomo, sin seguidismos

oportunistas"), en gran parte de los manuales de Historia de la Literatura Española, así como en numerosos estudios, figura en el epígrafe dedicado a la "Generación del 50". Así lo consideran, entre otros, Pilar Gómez Bedate en *Historia de la Literatura Española*, Angel L. Prieto de Paula en *Poetas españoles de los cincuenta* y en su *Manual de Literatura Española*, María del Pilar Palomo en *Historia Crítica de la Literatura Hispánica*, Luis García Jambrina en *La otra generación poética de los 50* o Elena Barroso en *Poesía Andaluza de hoy (1950-1990)*.

Rafael Guillén pone énfasis en el aspecto formal del poema, no sólo en el ritmo y emoción, de intensidad ascendente, sino en la evolución de la idea, siempre a través de sorprendentes imágenes y riquísimo lenguaje. Además, como dice María del Pilar Palomo en su introducción a las *Obras Completas* del autor (Granada, 2008), su trabajo poético puede entenderse como "el último proceso de la creación poética, si éste se concibe como un todo armónico y no como la simple yuxtaposición de poemas. Pero Guillén va más allá, armonizando sus libros en unos *ciclos* poéticos que son algo mucho más complejo". En la citada obra, Palomo declara que "la estructura profunda del contenido mantenida en todo un ciclo, y que informa toda su poesía, aflora en destellos significativos de carácter intertextual, como llamadas de atención, para que no se pierda, para que conste esa voluntad de armonización [...] en una red de conexiones, de poema a poema, de libro a libro".

El primer ciclo, donde la angustia metafísica alterna con el tema amoroso, sentimientos muy propios de la juventud, comprendería desde *Antes de la esperanza* (Granada, 1956) hasta *Los vientos* (Madrid, 1970). Cronológicamente inserto entre estos libros estaría el segundo ciclo, la trilogía de los "gestos" (*El gesto*, Buenos Aires, 1964, *Gesto segundo*, Barcelona, 1972 y *Tercer gesto*, Madrid, 1967), donde el sentido de individualidad se amplía al entorno social. Y en un tercer ciclo cabría situar la última trilogía y coda, que traspasa la división epistemológica de la ciencia y coloca al autor ante un actualísimo entendimiento unitario, tanto conceptual como físico, del universo: *Límites* (Barcelona, 1971), que gira en torno al tema del tiempo, *Los estados transparentes* (Barcelona, 1993, Valencia, 1998), que constituye una extensa y profunda indagación en la materia, y *Los dominios del cóndor* (Benalmádena-Málaga, 2007), en el que se aborda el espacio en su concepción abstracta e indefinida, pero también materializado cuando entra en relación con el ser humano: lo que en el universo serían distancias, entre las cosas serían huecos, entre las palabras silencios, entre los hombres incomunicación. Como coda o complemento a esta trilogía, hay que añadir *Las edades del frío* (Barcelona, 2002), pues indaga en los tres temas fundamentales, los enriquece e, incluso, completa la ecuación con su cuarto término: el movimiento.

Al margen de estos ciclos, existen libros con entidad propia. En *Moheda* (Torremolinos-Málaga, 1979), que el autor considera experimental, se busca una comunicación directa que evite los rodeos que, a veces, obliga a dar la sintaxis y, a un tiempo, se rescata un léxico de algunas zonas de Andalucía ya a punto de desaparecer. En *Mis amados odres viejos* (Madrid, 1987) el autor trabaja con certera maestría metros medievales: ovillejos, madrigales, endechas, seguidillas, etc.

Rafael Guillén es un poeta de excepción, y así lo expresa Manuel Alvar en el capítulo que le dedica en su libro *Cauda. Leer para el recuerdo.*, donde dice que "emitir este juicio tras muchos años de trabajos y no menos de veinticinco libros poéticos es una afirmación que fácilmente puede sustentarse... A partir de *Variaciones temporales* (1983) la poesía de Rafael Guillén es una mirada hacia el futuro; no al pasado, no al presente, sino al anuncio de una futura revelación... Se ha partido de un dolor inmediato que tiene voz propia y bellísima, se va desnudando de motivos concretos, se llega a una fusión ontológica con un morir que empezó siendo una presencia inmaterial y ahora son

todos los sentidos trascendidos. Hermosamente dichos y con una emoción que se ha prendido en cada palabra".

En líneas generales, de esta obra tan amplia podemos decir que, tal y como apostilla Ángel L. Prieto de Paula, "es una poesía de fuerte impregnación melancólica, que parece provenir tanto de la conciencia acuciante de la temporalidad, como de la imposibilidad humana de habitar todos los espacios y de vivir todas las vidas", lo que reitera en otro de sus estudios al señalar las diversas tendencias existentes dentro de la generación del 50, como en *Cavilación elegíaca y melancólica* (Rafael Guillén, Francisco Brines). Y no sólo le abruma la imposibilidad de habitar todos los espacios y vivir todas las vidas: en palabras de Julia Uceda, "la experiencia no se genera únicamente dentro de los límites del mundo racional, pues conocemos realidades que pertenecen a otro nivel y niveles que se abren a la otra mitad de lo que solemos llamar realidad... Poesía difícil la de Rafael Guillén que siempre va directa a lo indirecto, metáfora del mundo en la que éste parece aún más verdadero". O, como afirma Francisco J. Peñas-Bermejo, "Rafael Guillén coincide con Sartre en el planteamiento de que un acto de elección suprime a los otros, pero, a diferencia de Sartre, Guillén tendrá una consciente lucidez de que lo elegido implica pérdida, desahucio, dolor, muerte de lo otro posible y, por tanto, límite del ser". Para Sánchez Trigueros, Guillén es el "poeta de la palabra precisa, de la versatilidad expresiva, de la sorpresa en cada rincón del poema, poeta indagador, reflexivo del ser en la palabra, poeta del amor, del tiempo, de la duda". Todo ello, en palabras de Emilio Miró, "dentro de un léxico concretísimo que está siempre equilibrando el tirón del intelectualismo, de una cierta abstracción a la que puede propender la meditación y el análisis". O, según Jesús Bregante, "en una indagación constante sobre el tiempo y la existencia, creando con sus versos, de sintaxis lenta y trabada, atmósferas obsesivas y misteriosas".

OBRAS: *Obras completas*. Vol. I y II, poesía. Vol. III, narrativa y prosas varias. (Introducción de María del Pilar Palomo). Almed: Granada, 2008.

BIBL.: A. VALBUENA PRAT: *Historia de la Literatura Española*, Tomo IV (8.ª edición ampliada y puesta al día). Gustavo Gili: Barcelona, 1968, págs. 747-753; C. MUÑIZ-ROMERO: "Introducción a la poesía de Rafael Guillén", prólogo a R. Guillén, *Antología Poética (1953-1970)*. Universidad de Sevilla: Sevilla, 1973, págs. 5-24; J. UCEDA: "Anotaciones para una lectura de la poesía de Rafael Guillén", introducción a R. Guillén, *La configuración de lo perdido (Antología 1957-1995)*. Esquíu: El Ferrol, 1995, págs. 7-18; F. J. PEÑAS BERMEJO: "Aproximación a la poesía de Rafael Guillén: Transparencias de un mar inabarcable", introducción a R. Guillén, *Estado de palabra (Antología poética (1956-2002))*. Fundación José Manuel Lara: Sevilla, 2003, págs. 7-55; P. PALOMO: "La palabra y el cosmos en la obra de Rafael Guillén", introducción a R. Guillén, *Obras completas*. Almed: Granada, 2010, págs. 9-60. MORALES LOMAS: "Humanismo, metafísica e incertidumbre en la lírica cósmica de Rafael Guillén", introducción a R. Guillén, *Ser un instante (Antología poética 1956-2010)*. Clásicos Contemporáneos de Poesía, Fundación Unicaja: Málaga, 2011, págs. 11-86; A. L. PRIETO DE PAULA: "Semblanza crítica de Rafael Guillén", en *Poesía Española Contemporánea*. Biblioteca Virtual Cervantes: cervantesvirtual.com/bib_autor/rguillen (2005)

J. R.