

Max Minogue

Buck

HISP 386

El 16 de julio de 2018

Rafael Alberti y su relación con España antes de, y después de su exilio

Rafael Alberti es uno de los miembros de la Generación del 27 más importantes por su poesía, su arte, y su relación con España. Alberti empezaba a crear su arte y poesía como uno de la Generación del 27 durante la república segunda de España. Después de la Guerra Civil Española (1936-1939), Alberti vivía en exilio por veinticuatro años en Argentina, y por catorce años en Italia. Después de sus treinta y ocho años en exilio, Alberti regresó a España en el 27 de abril de 1977, todavía un figura de una fama mundial. Por ejemplo, antes de su retorno, en 1976 *Variety* escribió, “In what may turn out to be the most significant postwar event in Spanish theatre, exiled playwright and poet Rafael Alberti... says he may come to Spain at the end of this month...” (*Variety*). Alberti vivió hasta 1999, y murió cuando tenía 96 años. Como unos de la Generación del 27 más viejos, Alberti era un portavoz de la España antigua, la España de la república segunda, y del pueblo.

Esta investigación explorará la relación evolucionada entre Alberti y su patria. Edward Said, en su ensayo “Reflections on Exile, escribió, ““For an exile, habits of life, expression, or activity in the new environment inevitably occur against the memory of these things in another environment. [...] Both the new and the old environments are vivid, actual, occurring together contrapuntally” (Said 186). Este artículo investigará el efecto de las memorias de España durante su exilio, y más importante, el efecto de este exilio en sus obras posteriores. Se enfocará principalmente en dos poemarios, *Entre el clavel y la espada*, publicó en 1941, y *Sonetos para la*

Diputación de Cádiz, publicó en 1983, para estudiar la relación entre Alberti y España inmediatamente después de la Guerra Civil Española, y después de casi cuarenta años de exilio. Además, esta investigación interpretará el arte de Alberti que hay en la Fundación de Rafael Alberti en el Puerto de Santa María, Cádiz.

Este ensayo fue inspirado por un artículo académico, “Rafael Albertí in Post-Exile”, por Sandra Barriales-Bouche. La autora, Sandra Barriales-Bouche, propone que Albertí nunca pueda conectar con la nueva España democrática después de sus cuatro décadas en exilio. Ella usa el término ‘post-exilio’ para describir su vida y estado en España después de su tiempo en Argentina y Italia. Barriales-Bouche define el post-exilio como, “the clash between the end of physical exile and the ongoing emotional alienation that exiles like Alberti experienced after their return to the national context” (Barriales-Bouche 56). Se puede encontrar este choque en la carrera corta de Alberti como un político. Alberti dimitió como diputado en una carta por razones “absolutamente personal”, y porque pensaba que había

otros candidatos con más conocimientos de los problemas de la clase trabajadora (*Lafuente, El País*). Es probable que Alberti sintiera una falta de confianza en su identidad como una española después de su exilio. En la Fundación de Rafael Alberti, el museo dividió el poema “Final” con las etapas de su vida. La etapa más larga es su exilio, y esta etapa es definida por el dolor y la falta de identidad, con Rafael preguntando a él mismo sobre su identidad: “¿Quién es ese?” (Figura 1, v. 6)

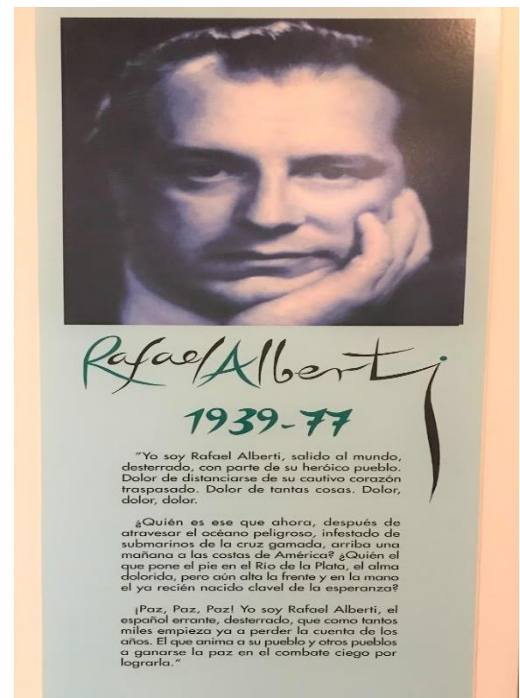

Figura 1 Rafael Alberti, “Final”, Fundación Rafael Alberti

Hay mucha más información sobre Alberti en su exilio, y todo es necesario para entender su poesía durante y después de su exilio. En un artículo académico escrito por Ana Cecilia Prezn Kopušar, ella analiza el poemario *La arboleda perdida*, de Alberti, para entender la vida de Alberti y otros exilios durante su tiempo en Argentina. Kopušar interpreta su poemario como una obra autobiográfica, con la naturaleza como una reflexión de la nostalgia y también su crecimiento personal. Kopušar escribe, “Alberti puede ser definido como un hombre que, en su condición de exiliado – pero también en la de viajero, en circunstancias más felices de su vida– no se ha dejado olvidado a sí mismo en ningún punto de partida” (208). Kopušar sigue a explicar que la metáfora de la arboleda es una meditación de su niñez andaluza en el Puerto de Santa María, su relación con Córdoba, y de sus años en Madrid (208). La interpretación de Kopušar de Alberti y su poesía naturaleza como una medida de hablar autobiográficamente ayuda esta investigación inmensamente.

Es importante saber la meta de la poesía según Alberti. No es un accidente que Alberti es conocido como un poeta antifranquista y un poeta de la protesta. Esto es obvio en la pintura “Vida poética”, una obra de sin color sobre el objetivo de ser poeta. Claramente, el foco de la obra es las noticias en el centro, aquí en italiano, probablemente porque fue pintado cuando Alberti vivía en Roma. A la izquierda de las noticias, hay líneas gruesas y curvadas, como muros impenetrables. A la derecha, hay líneas que emanan de las noticias del centro. Esta difracción es el rol del poeta. Según Alberti, como un poeta, él necesita crear sentido de las palabras de las periodistas y las políticas, y también de los

Figura 2 Rafael Alberti, *Vida Poética*, Fundación Rafael Alberti

acontecimientos del mundo. Entonces, es claro que Alberti cree que el poeta debe tener palabras fuertes sobre los problemas sociales y políticas del mundo. Esto es obvio en sus escritos afuera de la poesía también. Por ejemplo, Alberti muestra una responsabilidad social y moral clara en su carta a los presos de España, escrito en 1959 cuando vivía en Buenos Aires. Alberti termina la carta con una promesa a los presos de una lucha continua por sus derechos humanos y su libertad (Alberti, *Guaragua* 115). Es posible que Alberti sintiera culpable por su libertad en exilio cuando había mucha gente sufriendo en los presos de España, y entonces tenía una responsabilidad moral de ayudar esta gente.

Mientras en *La arboleda perdida*, la naturaleza es una manera de reflejar en el pasado, en *Entre el clavel y la espada*, como el título insinúa, la naturaleza proviene una yuxtaposición con la violencia de los seres humanos. Por ejemplo, en el soneto tres de los sonetos corporales, a la derecha, los dos cuartetos del soneto describen las sensaciones del cuerpo y del mundo natural: el olor de sangre y espliego, las quemadas flores, y todo esto crea “un

tornado de aromas y colores” (v. 7-8). En el sexteto, Alberti resuelve el resultado de estas sensaciones y mezclas del mundo humano, de guerra, y de la naturaleza, en “la adolescente sin camisa” (v. 11). Alberti mezcla los efectos de la guerra, concretamente la sangre, una “sangre ciego” (v. 8), con la naturaleza para construir este adolescente sin camisa. Esta adolescente sin camisa es un símbolo de los costos de la guerra, alguien que sólo puede encontrar el refugio en “las ingles de amapolas” (v. 11-12), lejos de la otra gente, un pueblo fracturado.

HUELE a sangre mezclada con espliego,
venida entre un olor de resplandores.
A sangre huelen las quemadas flores
y a súbito ciprés de sangre el fuego.

Del aire baja un repentino riego
de astro y sangre resueltos en olores,
y un tornado de aromas y colores
al mundo deja por la sangre ciego.

Fría y enferma y sin dormir y aullando,
desatada la fiebre va saltando,
como un temblor, por las terrazas solas.

Coagulada la luna en la cornisa,
mira la adolescente sin camisa
poblársele las ingles de amapolas.

Figura 3 Rafael Alberti, *Entre el clavel y la espada*, pag. 20

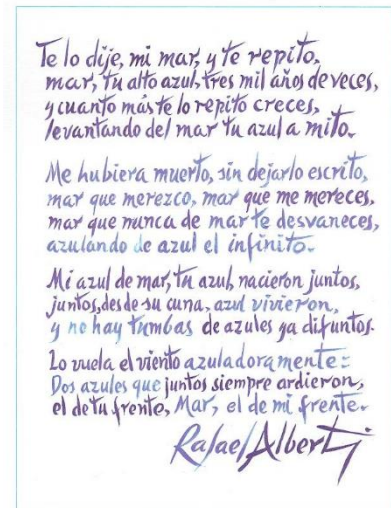
Se puede ver esta relación con el pueblo y personas específicas más tarde en el poemario, también—por ejemplo, en la sección titulada “Toro en el mar”. El poema 24 de esta sección es dedicado a González Carbalho, un gallego que nació en Buenos Aires a sus padres inmigrantes que tiene una amistad con Alberti (<http://letras-uruguay.espaciolatino.com>). Cada parte de este poema es escrito con Carbalho como el lector, como una conversación. Alberti escribe, “Amigo de la pena, / amigo, amigo: / que el dolor solo, mira, / no sea sólo tu amigo.” (v. 1-4). Mas tarde en el poema, una vez más Alberti conecta el sufrimiento del pueblo con la naturaleza. Alberti escribe, “Cuando el trigal se duele, / amigo, amigo, / se duele todo el trigo.” (v. 6-8). Alberti tiene una profunda cantidad de empatía con Carbalho y con su patria, y por eso, una identificación fuerte con su patria.

Obviamente *Entre el clavel* es un poemario complejo, pero en resumen los detalles de la naturaleza son una meditación en la gente y el pueblo de España. Muchos de los poemas son dedicados a algunas personas de la generación del 27 u otras personas importantes en la vida de Alberti, muertes o vividas. Mientras muchas veces el sujeto de los poemas no es directamente sobre la gente ni el pueblo, es claro que el tema del poemario es el pueblo español. Concretamente, el título del poemario es una descripción de la posición del pueblo. El clavel es la flor nacional de España, y entonces una representación clara de la belleza de la patria. Además, el clavel es algo vivo y creciendo, y entonces frágil. La espada, obviamente, es un arma y un símbolo de la guerra y la sangre. El título juega con la frase “entre la espada y la pared”, con el pueblo en el centro, una situación imposible sin salida.

Al otro lado, *Los sonetos de la Diputación de Cádiz*, escrito en 1983, son cartas de amor para la ciudad de Cádiz. El mismo tiempo, estas cartas de amor son para la naturaleza de Cádiz más que para el pueblo. Por ejemplo, en “Te lo dije, mi mar, y te repito”, Alberti alaba el mar por

su infinitud. Según Alberti, el mar es algo que vivía y moría con él, algo leal y fiable. Es un soneto hermoso para algo que siempre estaba en la vida de Alberti: en Argentina, Italia, o España, siempre había un mar. Desafortunadamente, estos poemas faltan la conexión que Alberti tenía con la gente antes de sus décadas de exilio. Estos poemas son muchos menos políticos, usualmente sin mención de la gente. En vez de hablar de la gente, la naturaleza es una manera de Alberti a conectar con el mundo. Por ejemplo, en la estrofa final, Alberti escribe que los vientos del Alberti y el mar siempre están juntos, “el de tu frente, Mar, el de mi frente” (v. 12). La referencia al mar con una mayúscula ‘M’ muestra que, para Alberti, el mar es una de las personas más fiables de su vida larga. Alberti personifica al mar como un amigo íntimo. Finalmente, este poema es más un tipo de arte para apreciar la belleza que un comentario social. Su estilo de caligrafía aquí no trae algo nuevo a su poema--el azul obviamente es una reflexión del mar.

Uno de sus otros sonetos es de la misma manera, una proclamación de amor de su “submarino amor” (v. 1). Hay más escrito sobre el mundo de los humanos, pero solamente en la forma de edificios y construcciones, como los puertos y las tabernas. Todavía no hay ningún lugar por la gente. El mar y sus colores son “para [Alberti] sola” (v. 12). En el sexteto, Alberti introduce a su mismo después de dos cuartetos de descripción del mar, con una relación muy íntima, como amantes. Quizás, el adorno de los colores muestra la

www.todocoleccion.net

Figura 4 Rafael Alberti, "Los sonetos de la diputación de Cádiz", todocoleccion.net

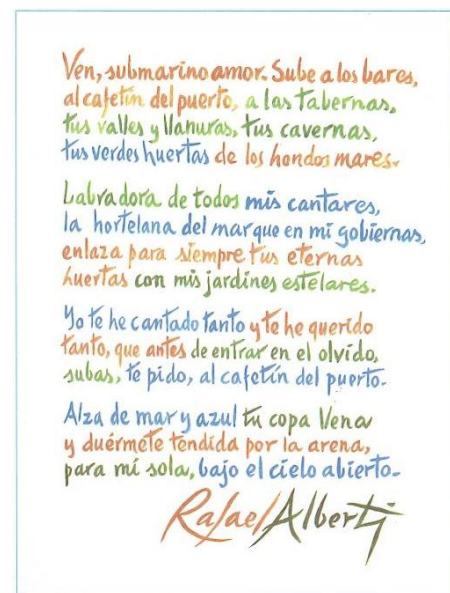

Figura 5 Rafael Alberti, "Los sonetos de la diputación de Cádiz", todocoleccion.net

complejidad de la relación entre Alberti y el mar, específicamente el Atlántico en Cádiz. Como el poema anterior, debajo del hecho que estos poemas son para la Diputación de Cádiz, no hay ninguna mención de la gente, los gaditanos. Más influyente para Alberti es el espacio, el paisaje, unos de las únicas cosas que fue más o menos lo mismo antes y después de su exilio.

Este tipo de poesía definitivamente es un cambio del legado de Alberti como un poeta. En un sitio de Internet sobre una exhibición en homenaje a Alberti en 2018, la Diputación de Cádiz refiere a una exhibición en homenaje a Alberti en 1966 y de París. De Alberti, ellos dicen que él es “el gran poeta de la generación del 27, símbolo del exilio y de la libertad” (dipucadiz.es). Esta fue la primera exhibición antifranquismo fuera de España, con Alberti como un representante del dolor de franquismo. Sol Panera, la galerista que ayudaba a organizar la exhibición de 2018 dijo, sobre la exhibición de París en 1966, “Todo era referido al compromiso de Rafael Alberti (Diputación de Cádiz 4:50-5:15). Alberti era un símbolo de la sobrevivencia y lucha de los españoles. En un discurso de Alberti, cuando él recibió el Premio Cervantes, él dijo:

“Nada hay más perturbadoramente doloroso que el sentir cómo nuestras raíces, esas que tenemos hincadas hondamente en la tierra nativa, se nos parten. O, mejor diríamos, nos las rompen violentamente, dejándolas al aire: una tremenda arrancadura, pero que casi nunca llega a ser total, pues siempre nos quedan ramales, largas guías, tentáculos agarrados a oscuras profundidades que no podemos conocer” (PeruculturalHD, 8:15-9:00)

Alberti piensa que lo más dolor es de ya tiene estas raíces, raíces sangrientas y rotas, más que tener raíces completamente fracturados y desaparecidos. Por toda su vida, Alberti mantiene este tipo de sufrimiento. Después de estas décadas, Alberti no podía crear nuevas raíces en la nueva España.

Un argumento contra este perspectiva puede ser que Alberti solamente falta un interés en la gente para cuando escribió *Los sonetos para la Diputación de Cádiz*. Para refutar esto, una parte clave del estilo de Alberti es la combinación de los seres humanos y la naturaleza en su poesía y en su arte. Se puede ver esto en los poemas de *Entre el clavel y la espada*, y también en sus obras, como la pintura, sin título, a la derecha. Hay

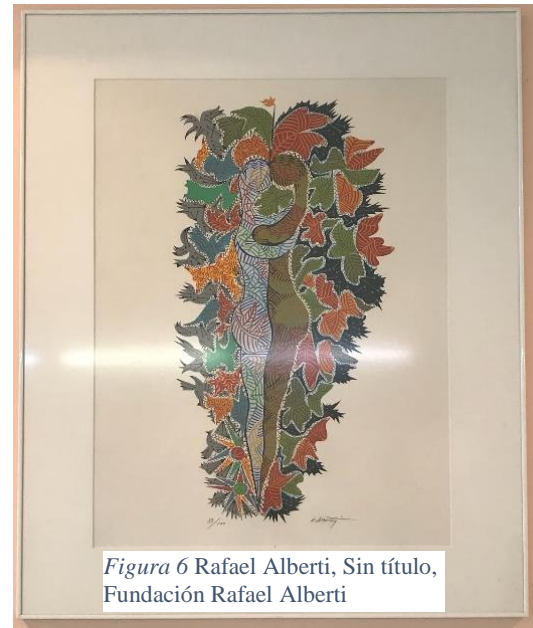

Figura 6 Rafael Alberti, Sin título, Fundación Rafael Alberti

dos futuros humanoides claros y en un abrazo. Los colores de la obra son inspirados del mundo natural, con tonos tierras en la mitad de la derecha de la obra, y con azules y colores más del mar a la parte izquierda. La obra puede ser interpretada como el amor inherente del mundo naturaleza o la belleza de madre Tierra, o el amor humano como algo natural. En cualquier caso, la obra es una perspectiva romántica del mundo humano y natural, algo que no es una parte de sus últimos poemas.

Las implicaciones de esta investigación no son un tipo de insulto a Alberti en sus años viejos. Al contrario, es una exploración de los efectos de la separación en la psiquis de una artista. Alberti siempre era un soldado de vanguardia, un hombre vocal contra los males de Franco y de sociedad. Esta investigación debe mostrar que toda de la gente sufría bajo un gobierno corrupto y mal, toda la gente incluso las personas más fuertes. Alberti nunca abandono

su país o su gente—en realidad, su falta de conexión en sus años más tardes son un resultado de un tipo de culpa. En esta forma, era una tragedia. Alberti tenía una promesa eterna para ayudar su patria, y los momentos cuando él no podía ser el portavoz perfecto, por ejemplo, cuando era un político, él pensaba que su país necesitaba más. A pesar de todo su tiempo afuera de España, Alberti siempre tenía un corazón español y también un espíritu gaditano. En su madurez, Alberti encontró el espíritu español en el paisaje, la única cosa invariable en su vida de tumulto y cambio.

Bibliografía

- Alberti, Rafael. “Carta de Rafael Alberti a los Presos de España”. *Guaragua*, vol. 2, no. 5, 1997, pag. 113–115. *JSTOR*, JSTOR, www.jstor.org/stable/25596025.
- Alberti, Rafael. *Entre el clavel y la espada*. 3rd ed., Editorial Losada, S.A., 1969, Buenos Aires.
- Alberti, Rafael. “Rafael Alberti - Discurso Premio Cervantes.” YouTube, 27 Jul. 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=7pBPXrerZng>.
- Alberti, Rafael. *Sin título*. Impreso gráfico y serigrafía, Fundación Rafael Alberti, Puerto de Santa María.
- Alberti, Rafael. *Vida Poética*. Tinta y collage, Fundación Rafael Alberti, Puerto de Santa María.
- Anderson, Benedict R. O’G. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso, 2016. pag. 5-7.
- Barrales-Bouche, Sandra. “Rafael Alberti in Post-Exile”. *Bulletin of Hispanic Studies (1475-3839)*, vol. 89, no. 1, Jan. 2012. pag. 55-74. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,url,shib&db=hlh&AN=70360601&site=ehost-live&scope=site.
- Bustamente, Carmen. “ExiliArte. Memoria de una carpeta dedicada a Rafael Alberti.” *Diputación De Cádiz. Cabo De Trafalgar - Caños De Meca*, 6 Mar. 2018, www.dipucadiz.es/cultura/ExiliArte.-Memoria-de-una-carpeta-dedicada-a-Rafael-Alberti.
- Debicki, Andrew P. “Poemas Tempranos De Rafael Alberti: Los Comienzos de una Poesía Social”. *Anales De La Literatura Española Contemporánea*, vol. 28, no. 1, 2003, pag. 61–75. *JSTOR*, JSTOR, www.jstor.org/stable/27742205.

Grant D. Moss. "Rafael Alberti's Coplas de Juan Pandero: Communist Propaganda, Valuable Poetry, or Both?" *Letr@s Hispans*, vol. 9, no. 1, 2013. pag. 21-33. *DOAJ*,

<https://doaj.org/article/84591b621eff45f0ab5be058d2dab0f9>

González Rouco, María. "Jose Gonzalez Carbalho." *Espacio Latino*,

letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/gonzalez_rouco_maria/gonzalez_carbalho.htm.

Lafuente, Ismael Fuente. "Alberti Dimite Como Diputado del PCE". *El País*, 9 Sept. 1977. *El País*,

elpais.com/diario/1977/09/09/ultima/242604001_850215.html. Accedido 9 May 2017.

Logan, Aileen. "'Estas Rotas Raíces': Landscape, Memory and Identity in Rafael Alberti's Baladas y

Canciones Del Paraná" *Journal of Iberian and Latin American Studies*, vol. 17, no. 2-3, 2011, pag. 151–167.

"Legitimate: Rafael Alberti may return to Spain after Italian exile." *Variety (Archive: 1905-2000)*,

vol. 284, n. 6, Sep 15, 1976, pag. 87. *ProQuest*, <https://proxy.wm.edu/login?url=https://search-proquest-com.proxy.wm.edu/docview/1401291203?accountid=15053>.

"Web Oficial de Rafael Alberti". Fundación Rafael Alberti, www.rafaelalberti.es/