

## Resumen de los resultados más importantes

En el presente estudio sobre la poesía de José Hierro, basado en la investigación anterior\*, se ha llegado a los siguientes resultados:

Cada uno de los libros que van desde *Tierra sin nosotros* hasta el *Libro de las alucinaciones*, constituye un ciclo en si mismo, y en conjunto, un todo estructurado, en desarrollo, que se brinda al lector como objetivación lingüística de las experiencias humanas más profundas.

\*

Las referencias intratextuales son una característica esencial de los poemas, cuya carga de contenido sólo se puede desplegar al completo en el marco de un “desarrollo poético” reconocible. Servirse de poemas aislados extraídos de la composición general para acceder a la lírica de Hierro hasta el *Libro de las alucinaciones*, es posible sólo de una forma muy limitada.

\*

Etiquetar la lírica de José Hierro como literatura comprometida políticamente puede llevar a confusiones. Clasificar al poeta como “poeta social” no le hace justicia alguna al significado de su obra. Las clasificaciones erróneas que han quedado fijadas en numerosos textos de historia de la literatura se basan, por una parte, en una reducción del quehacer literario durante los años cincuenta a una “littérature engagée”. También, en extraer conclusiones apresuradas del hecho biográfico de haber sido el poeta prisionero político del régimen de Franco, así como en interpretaciones incompletas de poemas aislados descontextualizados.

\*

De enorme importancia son las referencias intertextuales en la lírica de Hierro. Para los poemarios hasta *Cuanto sé de mí* incluido, constituyen textos de referencia sobresalientes junto a autores del *Siglo de Oro* (San Juan de la Cruz, Calderón, pero sobre todo Lope de Vega), algunas figuras centrales de la tradición española como Unamuno, Ortega y Gasset, y algunos poetas modernos (p. e. A. Machado, R. Darío, J. R. Jiménez, R. Alberti, P. Salinas, G. Diego) y también sobre todo trabajos de Romain Rolland, Antoine de Saint-Exupéry y Stefan Zweig. El simple uso de términos tan importantes como “alucinación”, “reportaje” y “demonio” y su aplicación poética se deben en esencia a haberse ocupado intensamente de los tres autores nombrados en último lugar. Como muy tarde desde *Alegría*, la poética de Hierro está firmemente anclada en la vida intelectual europea –característica esencial que, por error, no se suele atribuir a la primera generación de poetas posteriores a la Guerra Civil. La autoconciencia de Hierro como poeta se desarrolló gracias a Rolland y Zweig en el propio trabajo con la vida y la obra de figuras artísticas de tal calibre como Beethoven, Shakespeare, Hölderlin, Goethe, Nietzsche o Dostoyevski.

---

\* V. los trabajos nombrados en la bibliografía, en especial los de A. de Albornoz, J. Andivia Gómez, J.M. Barrajón, J. Benito de Lucas, B. Brown, D. Cañas, S. Cavallo, G. Corona Marzol, J.O. Jiménez, J.J. Lanz, E. Le Vagueresse, L. López Baralt, P.J. de la Peña, D.M. Rogers y E.E. de Torre.

\*

En la forma de observar el mundo externo por parte de Hierro caló hondo la experiencia de una realidad ensombrecida por el sufrimiento y el dolor (guerra, prisión, muerte). Sobre este fondo, la experiencia de la melancolía constituye el punto de partida de su quehacer lírico. Pero la melancolía no se agota en una mera autocompasión apartada del mundo, sino que se transforma para Hierro en un manantial de energía para desplegar una poesía que afirma el mundo, que enfrenta con el cerebro las exigencias del destino. Asimismo la autoconciencia de Hierro como artista que se desprende de lo anterior se puede ver estrechamente conectada con la urdimbre intertextual de su lírica: especialmente el idealismo heroico que se expresa mediante la representación del artista en Romain Rolland –junto con obras de intención comparable de Zweig y Saint-Exupéry– sirve de motivo intertextual básico para el drama anímico que se desarrolla en los poemarios que van desde *Tierra sin nosotros* hasta el *Libro de las alucinaciones*.

\*

Abundantes personajes de Rolland (Jean-Christophe, Olivier o los roles femeninos de la novela), junto a bastantes otros pero también el Próspero de Shakespeare, Ariel o Hamlet, el Segismundo de Calderón, el Prometeo de Goethe, Tasso o Fausto, así como muchos de sus antagonistas, conforman un coro polifónico de voces intertextuales, que hacen eco en el “yo” del sujeto lírico. De la mano de esta pluralidad de voces queda claro que la lírica de Hierro muestra los rasgos de lo dramático y sus estructuras básicas antagónicas propias: pares opuestos como p.e. “alegría”/“dolor”, soñador/hacedor, “esteta”/“héroe”, “sombra”/“luz” se esbozan como motivos en los textos referenciados intercalados y son desarrollados por el poeta a la manera de la técnica compositiva de Beethoven. Podemos concretar estableciendo una analogía con la musicología que sólo la sinfónica armonía de todas las voces y el respeto al orden de los movimientos consiguen expresar el sentido completo de la poesía de José Hierro.

\*

La caracterización de las alucinaciones poéticas de Hierro como “mística profana” hay que tomarla al pie de la letra en el sentido estricto de la palabra griega  $\mu\upsilon\epsilon\iota\nu$ : Se trata de ver con los ojos cerrados, lo que se repite una y otra vez en sus poemas –especialmente en el cambio perspectivo entre mundo interior y exterior– como un verdadero *leitmotiv*. Es destacable que esta forma del ver con los ojos del alma está continuamente presente en los textos referenciales intertextuales de Rolland o Saint-Exupéry.

\*

Este aspecto de la psicología de la percepción resalta con fuerza cuando a los *dramatis personae* de Hierro les dejan de funcionar los órganos sensoriales para percibir el mundo externo, como p. e. la sordera en el caso de Beethoven o la ceguera en el de Haendel, lo que destaca especialmente en las biografías de artistas de Rolland, que le sirven al poeta de modelo como una sensibilidad intensificada: la fantasía artística puede desplegarse y surtir efecto en forma de alucina-

ciones acústicas u ópticas, especialmente cuando se desconecta la percepción sensorial.

\*

Jean-Christophe y Beethoven, los protagonistas de Rolland tienen para Hierro carácter de prototipo de idealismo heroico: al enfrentarse con un mundo vivido como perdido y roto, el genio artístico heroico, desde el estado de ánimo melancólico de la pérdida del paraíso, sólo puede crear una realidad artística formada estéticamente –idealmente en la restauración de la armonía original en un cosmos regido por leyes musicales–, que no ignora simplemente la época oscura y llena de dolor de la que se lamenta el Empédocles de Rolland, sino que parte de ésta para generar momentos luminosos de alegría: “por el dolor a la alegría” –el lema de Beethoven y Hierro. Este pensamiento también puede servir para aclarar por qué su lírica se esfuerza constantemente en acercarse al ideal de la música de efecto estético.

\*

Pero este programa estético debió llevar a José Hierro al mismo tiempo a un dilema. Como poeta moderno se le vuelve más y más problemático, poema a poema, que él no pueda crear un mundo poéticamente perfecto, que parezca mantenerse firme ante la plenitud de la vida real –al menos con ayuda del arte de la palabra, derrotado permanentemente por la música. Hasta tal extremo va trabajando Hierro –como un Sísifo moderno–, libro a libro, el programa del idealismo heroico que finalmente a mediados de los años sesenta abandonará los caminos trazados por Rolland y Zweig y –vencido pero redimido– dará por concluida su *Lucha con el demonio*. No carece de cierta lógica que a partir de ese momento el poeta tenga que permanecer mudo un cuarto de siglo. La nueva poesía que ya había sido anunciada para un futuro incierto al final del *Libro de las alucinaciones* se diferenciará radicalmente de la escrita hasta aquel momento: En *Cuaderno de Nueva York* se traslada el poeta a América con todos sus protagonistas del mundo artístico europeo. En Manhattan, al final de su viaje poético suenan sus versos relajados y exorcizados en el sentido de Goethe: “sin demonio ni alucinaciones”.