

«En sí perdura»: Tradición y modernidad en la obra de Rafael Ballesteros
 JOSÉ LARA GARRIDO, BELÉN MOLINA HUETE Y PEDRO J. PLAZA GONZÁLEZ (EDS.)
 Sevilla, Renacimiento, 2022, 514 pp.

reseña de Francisco Rodríguez Sánchez

Este extenso monográfico urde —sin ser un mero libro de actas— su origen en las ponencias y las comunicaciones del I Congreso Internacional de Poesía Española Contemporánea «Tradición, modernidad y contextos en la obra literaria de Rafael Ballesteros», celebrado en Málaga durante el mes de junio de 2021, cuyas páginas no han salido a la luz hasta febrero de 2022 dentro de la prestigiosa colección Iluminaciones de la editorial Renacimiento. Como reza su título, los estudios del volumen se dedican a profundizar en la producción literaria de Rafael Ballesteros Durán (Málaga, 1938), prolífico escritor, crítico literario, político y miembro de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y del Ateneo de Málaga.

Ya en el prólogo, sus tres editores —todos de una misma escuela filológica—, José Lara Garrido, Belén Molina Huete y Pedro J. Plaza González, detallan los objetivos filológicos y la disposición de los apartados bajo el nombre de «Modulaciones de un itinerario plural: asedios a la obra de Rafael Ballesteros», el cual introduce al lector en el estudio de la obra ballesteriana desde una óptica panorámica a la par que concreta, conjugando la presencia de obras publicadas con aquellos textos que están por llegar, de manera que todos los ensayos aquí presentes ilustran tanto el pasado como el futuro de su obra. Asimismo, se aúnan multitud de enfoques y metodologías de carácter filológico que, a pesar de su diversidad hermenéutica, vienen a coincidir en concreción, pulcritud y rigor crítico.

El primero de ellos pertenece al difunto Julio Neira, quien se centra en el diálogo que la poesía del malagueño entabla con la tradición española y con la modernidad más agitadora a través de un recorrido completo por toda su obra publicada (1966-2019) en el que, además, sitúa en el centro de su interés a aquellos poetas que la historiografía de la literatura ha relegado a los márgenes. Esta visión globalizadora es retomada por Rosa Romojaro, aunque la atención de su exégesis se localiza en *Turpa* (1972) con el objetivo de subrayar una obra que subvierte los límites de los recursos gramaticales y líricos mientras trae a colación elementos barrocos, surrealistas e incluso esperpénticos para configurar lo que Romojaro califica acertadamente como *texto-límite*. La tercera aportación de este bloque panorámico pertenece a Juan José Lanz y en ella destaca la compleja evolución de la escritura del autor y sus referencias literarias, que abarcan desde el siglo XVI hasta testimonios poéticos contemporáneos.

Los siguientes apartados están dedicados a un terreno aún poco explorado: la narrativa de Rafael Ballesteros. La primera aportación procede de Asunción Rallo Gruss y su análisis de las novelas *Huerto místico* (2005) y *Amor de mar* (2005). La primera sobresale por sus simbólicos protagonistas, caracterizados en el silencio del campo; la segunda, por erigirse como una tragedia áurea en la tormentosa travesía de un barco que supone una reflexión acerca de la naturaleza humana. Lorenzo

Cittadini completa los estudios narrativos de la literatura ballesteriana con el análisis de sus *Cuentos americanos* (2006). En ellos es el “viaje” lo que permite que el autor profundice en sus perennes incógnitas, relacionadas con los movimientos transterritoriales de los *workampers* en una sucesión de puntos de fuga identificados por Cittadini. Con el propósito de exponer todos los géneros literarios trabajados por Ballesteros, José María Balcells se ocupa de las cartas líricas en prosa de temática filosófica recogidas en los *Diálogos completos*, de los que, además, avanza las epístolas inéditas recogidas bajo el título de *Fugitantis*.

Seguidamente, se ofrecen al lector otros estudios exegéticos que revelan aspectos concretos de la producción ballesteriana. Con maestría, Antonio Jiménez Millán relaciona sus primeras obras con las tendencias literarias de posguerra y con las vanguardias a la vez que subraya las referencias intertextuales de Miguel Hernández o Blas de Otero para destacar el componente sociopolítico de nuestro poeta. Francisco Ruiz Noguera ilustra la “poesía del conocimiento” como un constante aprendizaje o como una eterna incógnita mientras argumenta la herencia barroca y, al mismo tiempo, simbolista de las literaturas francesa, inglesa y española. Para redondear la faceta ética y metapoética de Ballesteros, Antonio Aguilar analiza el poema «Sobre todo, el alba», dedicado a José María Hinojosa, en la búsqueda de los recursos y quiebros de su literatura.

José Ángel Baños Saldaña inaugura este nuevo bloque de teoría literaria, pues trasciende los textos poéticos para desarrollar el pensamiento literario de Rafael Ballesteros, de manera que va hilvanando los rasgos de la estética y la poética ballesterianas, las cuales aúnan creatividad, lenguaje y conocimiento. Así pasamos a la figura del autor-creador, tal y como analiza Beatriz Domingues López, conjugando a Aristóteles con María Zambrano —otro punto más de este compendio de tradición y modernidad— bajo la “razón poética” para destacar los rasgos fundamentales de su entidad e identidad poéticas. Jesús

Baena Criado contribuye a las dos aportaciones anteriores con la aplicación de la “inconmensurabilidad”, en términos de Wellek y Warren y Wittgenstein, en la poesía de Ballesteros como intento de respuesta a sus conocidos neologismos y a su deslocalización en cánones y generaciones reduccionistas.

Mención aparte merece Francesca Comella, al abordar otro aspecto más de la trascendencia y la recepción de la obra de Ballesteros: la traducción al italiano de *Contramesura*, el primero de los libros del conjunto *Jardín de poco. Poesía inédita* (2019). Su mérito reside en la dificultad formal de la naturaleza de los sonetos ballesterianos plagados, a su vez, de particularidades lingüísticas y rítmicas. Tras este ensayo se atisba un último bloque que trata las obras más actuales del poeta, así como los poemarios aún inéditos. En su profundo ejercicio hermenéutico, José Lara Garrido precisa la exquisitez expresiva y las reflexiones filosóficas en torno a la universalidad del sufrimiento que contiene *Almendro y caliza* (2017), obra en la que identifica las conexiones con Dostoievski, Pessoa y Carriedo. Francisco Morales Lomas, en su caso, vincula *Jardín de poco* con *El Aleph* (1949) de Jorge Luis Borges a través de las aporías en su proyección «del ser y del mundo» al detallar los mecanismos con los que el yo poético percibe y conceptualiza su universo.

Marina Bianchi descubre el sentido y el alcance de los tres últimos libros del autor en *Perseverancia. Poesía inédita (2018-2021)*, mediante el análisis de un poema representativo de los tres poemarios que integran este conjunto que, como no podía ser de otra forma, se desplaza entre la innovación y la tradición. Temáticamente, el epicentro es la emoción, y desde ella se propone un viaje desde el amor al dolor pasando, por supuesto, por la muerte, pero es en la escritura donde el autor encuentra el bálsamo que le permite superar los más oscuros avatares. Por último, Pedro J. Plaza González presenta su exégesis de otro libro inédito: *Góngora respira respira aún*. Sumamente destacables son la descripción y el análisis

de la estructura del poemario como un monólogo-diálogo dramático entre el yo poético y el personaje de Góngora, en el que se exponen hasta seis núcleos temáticos que manifiestan la imperecedera herencia gongorina en la poesía contemporánea.

Todas estas novedosas aportaciones integran el itinerario plural de *En sí perdura*, una pieza clave para todo aquel que pretenda acercarse a las «mil y una facetas de Ballesteros», como subrayan los editores del volumen, ya que, desde diversos puntos de partida y a través de múltiples metodologías hermenéuticas, los investigadores e investigadoras han ido puliendo con precisión el perfil creador de Rafael Ballesteros. Respondiendo al propósito de evidenciar la unión de la tradición y la modernidad en su figura y en su obra, estos ensayos enlazan sus textos con las producciones literarias presentes desde el siglo XVI hasta la actualidad sin olvidar las conexiones con la lírica, la narrativa y la filosofía de otros países europeos, lo cual destaca la proyección internacional y polidimensional de la escritura ballesteriana. En su sentido más pedagógico, la estructura de este volumen facilita el acceso de futuros lectores —investigadores o no— a sus páginas gracias a la disposición de los bloques descritos: de lo general a lo concreto, del pasado al presente y al futuro, y de lo vernacular a lo internacional desde el más absoluto rigor científico para dotar a esta obra de una visión de conjunto equilibrada, diversa y clarificadora.