

GUILLERMO CARNERO: POESÍA Y CULTURALISMO

Por Antonio Mula Franco

Cronista de la Villa de Rafal

Como cronista considero necesario resaltar la visita al IES de Rafal del, D. Guillermo Carnero, profesor, investigador, escritor, poeta, en fin, un gran humanista. Con la serenidad que dan los años pero sin perder su estilo sobrio y elegante, llegó de la mano de la profesora Paola Madrid Moctezuma y el Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Se recibió la presencia de este gran poeta para compartir con los alumnos de 1º y 2º de bachillerato y el Club de Lectura para Familias, profesores y algunos invitados, sus reflexiones sobre *"Intimismo e imaginario cultural"*. Aunque la repercusión en el pueblo no fue de gran presencia, sí nos parece que ha sido un hecho de profundo calado social ya que, en la formación de los alumnos, grupo numeroso y entusiasta, está, sin lugar a dudas, el futuro cultural y humano de nuestro pueblo.

No obstante, conozcamos un poco más al ponente D. Guillermo Carnero. Nació en Valencia en 1947, cursando sus estudios universitarios de Filología Hispánica en Barcelona, y de Ciencias Económicas en Barcelona y Valencia. Se licenció y doctoró en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, y se licenció en Económicas en la de Valencia. Ha sido profesor en las Universidades de Berkeley, Virginia y Harvard, y, desde 1986 hasta su

jubilación en 2012, catedrático de Literatura Española en la de Alicante. Especialista en literatura española y comparada en sus relaciones con las artes y el pensamiento, sus ámbitos de trabajo han sido la Edad Media, los siglos XVIII y XIX, el Romanticismo y los movimientos de Vanguardia del siglo XX.

La conferencia, dividida en dos partes y presentada por la profesora Paola Madrid con total afabilidad, agradecimiento y cariño, fue impecable en cuanto a sus contenidos científicos así como a su realización didáctica, notándose en el ambiente el más estricto de los silencios junto con los signos de interés que reinaban en todo el público del salón.

Comenzó indicándonos si estábamos de acuerdo o no con el artículo que nos había dejado en un dossier, titulado ¿Vida o cultura?, pues suponía que lo habíamos leído, junto con una serie de poemas de Luis Cernuda, Constantino Cavafis (2) y algunos propios, que le servirían para ir explicando la segunda parte de su discurso, intentando que se estableciera un diálogo sobre lo escrito y así romper el hielo entre el emisor y los diferentes receptores. El silencio fue total.

Para entender mejor el contenido y la explicación de la primera parte aportaremos que la Poética de Guillermo Carnero ha sido definida por dos conceptos básicos: culturalismo y metapoesía. El culturalismo consiste en que el poeta designa a un personaje histórico, literario o representado en una obra de arte, cuando quiere significar que se encuentra en situación existencial similar a la suya; o bien una obra artística o literaria cuando esa obra, tal como él la entiende, significa lo que quiere significar de sí mismo. La ventaja de esa sustitución reside en que la novedad y la sorpresa que aporta un poema fundado en la analogía entre la vida real y el imaginario cultural son potencialmente infinitas, tanto como lo es este último.

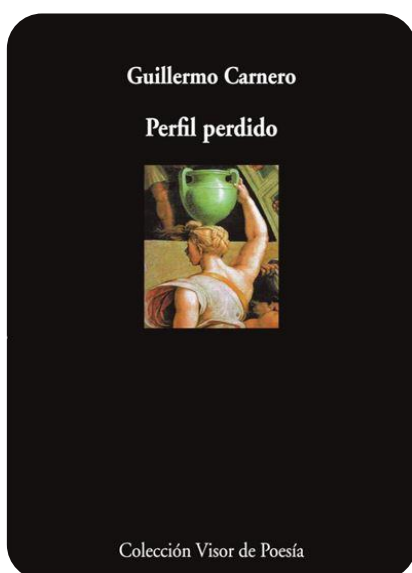
Metapoesía es aquella poesía que se tiene a sí misma por objeto, preguntándose en qué medida podemos dar cuenta de nosotros mismos al escribirnos, y hasta dónde puede el lenguaje reflejar y transmitir el pensamiento emocional; o dicho de otro modo, cuál es la relación entre el lenguaje del poema, la realidad de la que procede y el lector que lo recibe. Para Carnero, la metapoesía es una cuestión existencial básica, en quien no tenga el pensamiento dissociado de las emociones.

Según la introducción en la Biblioteca Virtual, Miguel de Cervantes, la trayectoria de Guillermo Carnero evidencia una congruencia interior contra la que no han podido los avatares de la biografía, el transcurrir del tiempo o

la diversidad de sus realizaciones formales. Desde el esteticismo funeral de *Dibujo de la muerte* (1967) hasta sus últimos títulos, su escritura se presenta como una indagación estética y cognoscitiva que, sin obedecer a premeditación programática, previera su final desde el comienzo. Se trata, en fin, de la confirmación de una sospecha: el consuelo que proporcionan la poesía y el arte no compensa las fallas de una realidad de la que el poeta se siente segregado. El Carnero «novísimo», puntal de quienes pretendieron contestar al realismo dominante en la poesía española, terminó convertido en un poeta señero que ha acercado pensamiento y sentimiento hasta desleírlos en una insobornable emoción especulativa.

Algunos autores escriben que el poeta que es Carnero no anula al teórico que, al margen de sus ensayos e investigaciones profesionales, recurre a la propia poesía para saber de ella desde dentro, y así se percibe en todos sus libros; también en *Dibujo de la muerte*, donde se ahílan reflexiones sobre el arte poético, su función, sus límites y sus instrumentos de lenguaje. Se sirve para ello de un entramado racional y una red de inferencias nutrida de laberintos, difluencias o recodos de sentido, en alguno de los cuales puede perder pie el lector, acaso tentado a atribuirlo a un irracionalismo inexistente.

Queremos dejar constancia, a modo de ejemplo, de algunas reflexiones sobre su obra de “Perfil perdido” por el interés que suscita en cada uno de sus lectores.

Perfil perdido es un poema continuo de 900 versos en tres movimientos, la última entrega hasta ahora de Guillermo Carnero en la línea de poesía extensa que incluye *Espejo de gran niebla* (2002), *Fuente de Médicis* (2006), *Cuatro noches romanas* (2009) y *Carta florentina* (2018). El título define en pintura un rostro apenas vislumbrado desde un lado y atrás, con gran escorzo. La ilustración de cubierta, escogida por el autor como es costumbre en él, reproduce un fragmento de *El incendio del Borgo*, fresco pintado por Rafael Sanzio en 1517, en las estancias vaticanas.

Siendo su asunto el deseo del poeta de borrar de su memoria su pasado vivido y escrito, *Perfil*

perdido mantiene un frecuente contacto intertextual con su obra anterior, desde *Dibujo de la Muerte* (1967).

El arte del olvido en que consiste *Perfil perdido* exige ser precedido por un arte de la memoria, que actualice la totalidad del recuerdo como garantía de su desvanecimiento. La memoria a la que el libro se refiere es primordialmente la sensorial. Sin que se trate de ámbitos estancos, el primer movimiento está dedicado a la vista, el segundo al oído, el tercero a los restantes sentidos. Los cinco, una vez en blanco, se ofrecen a una mujer, que pasa ante ellos sin detenerse.

Perfil perdido abunda en la presencia, cada vez mayor en esta etapa de la obra de Guillermo Carnero, de un intimismo directo de alto voltaje emocional, junto a la densidad, habitual en él, de alusiones culturales.

Estando el primer movimiento dedicado al sentido de la vista, van apareciendo en él los distintos colores, empezando por el rojo, color de la sangre y por ello emblema de vida y también de muerte y crimen. En este ámbito *Perfil perdido* evoca tanto el amor y el sexo como el genocidio y la carnicería que constituyen el legado de los totalitarismos del siglo XX. Adquiere así este libro una dimensión de poesía cívica y de crítica ideológica que sorprenderá a los lectores de Guillermo Carnero, aunque tiene su precedente inmediato en algunos poemas de *Regiones devastadas* (2017).

En 2020 publicó, en cuidada y erudita edición de la profesora Élide Pittarello, catedrática de la Universidad de Venecia, y con el título de *Jardín concluso* (*Obra poética 1999-2009*), los cuatro libros de poesía aparecidos en ese decenio, que el autor considera una segunda época, tras la cual todavía dio a la imprenta *Regiones devastadas* y *Carta florentina*. El volumen de 2020 lleva una “Nota del autor” donde puede leerse:

Si hay algo que puedo afirmar con plena seguridad de mi trayectoria, es que el paso de más de cincuenta años ha revelado su coherencia, algo imposible de no ser el resultado de una personalidad, una visión del mundo y un destino que la han conformado permanentemente y sin premeditación, porque no de otro modo se imbrican el pensamiento, las experiencias y las emociones en ese peculiar y único discurso que se llama poesía. [...] Con la distancia y la perspectiva que el tiempo impone, yo diría que una gran diferencia, dentro de la unidad y la coherencia, separa la primera época de la segunda. [...] La diferencia sustancial entre ambas épocas es que el desengaño que aparece en la segunda es más profundo y absoluto al afectar al ámbito último de la

intimidad. [...] La primera no sólo fue una iniciación en los ámbitos de la poética y la retórica; fue también transcurriendo a lo largo de un corto viaje colectivo, a cuyo término se deshizo la caravana. Me refiero a la antología de José María Castellet, 1970. [...] En cuanto a la segunda época, en ella se cumplió el deseo expresado en [un verso de] Juan Ramón Jiménez: “Quiero ser, en mi espacio, solo y otro”. Mi segunda época es así más mía, en su fecunda soledad. No renuncio a la primera ni la rechazo, pero siento que en mí ha habido dos personas que llevan el mismo nombre. La segunda, siendo heredera universal de la primera, ha viajado ya por su cuenta.

Muchísimos más son los artículos y reseñas sobre Guillermo Carnero pero considero que los aportados dan buena cuenta de él y de su poesía y puede dar pie a que podamos profundizar mucho más en su obra. También nos ha parecido interesante dejar constancia de algunos de los premios que ha recibido en su trayectoria creativa, entre los que se encuentran:

- 1979, Premio Extraordinario de [Doctorado](#).
- 2000, [Premio Nacional de la Crítica](#) [*].
- 2000, [Premio Nacional de Literatura](#) - Poesía [*].
- 2000, [Premio de la Crítica](#) Valenciana [*].
- 2002, [Premio Fastenrath](#) de la Real Academia Española [*].
- 2003, [Premio de la Crítica](#) Valenciana por *Espejo de gran niebla*.
- 2005, Premio Internacional de Poesía [Loewe](#) por *Fuente de Médicis*.
- 2006, [Premio de las Letras Valencianas](#) [**].
- 2013, Premio de Investigación Filológica de la Fundación [Luis Guarner](#) [**].

[*] Premiado por la obra *Verano Inglés*. [**] Premiado por el conjunto de su obra.

Terminó su conferencia definiendo la poesía como una aventura de salvación personal y autoconocimiento y el culturalismo como el modo de expresar la intimidad a través del imaginario cultural, subrayando lo que nos había dejado escrito en el texto entregado al principio:

Si la experiencia cotidiana legitima la poesía al activar la emoción y el pensamiento, lo hace igualmente la experiencia cultural. Dicha experiencia cultural no es, en último extremo, más que el archivo de vidas y reflexiones de otras personas que, en su tiempo, se enfrentaron a una experiencia cotidiana que no es distinta a la nuestra, en lo esencial de sus coordenadas existenciales. La experiencia cotidiana y la cultural actúan inseparablemente

entrelazadas en el funcionamiento espontáneo del pensamiento, de una persona culta, por supuesto. Resulta imposible disociarlas si no se lleva a cabo un abusivo ejercicio de la voluntad, en cuya trastienda acecha uno de los peores fantasmas a los que puede entregarse el ser humano: la divinización de la ignorancia.

Con un cerrado aplauso y el agradecimiento expreso de dos de las alumnas del centro, junto con los regalos protocolarios del instituto, el conferenciante agradeció toda la afabilidad y generosidad recibidas.

*Es un placer disputar hoy de la hospitalidad del IE de Rafal, después de tanto retraso y aplazamiento, gracias a la tenacidad de mi querida Paola, una de las personas más inteligentes que conozco.
Con mi gratitud por la invitación y mis disculpas por la espera.*

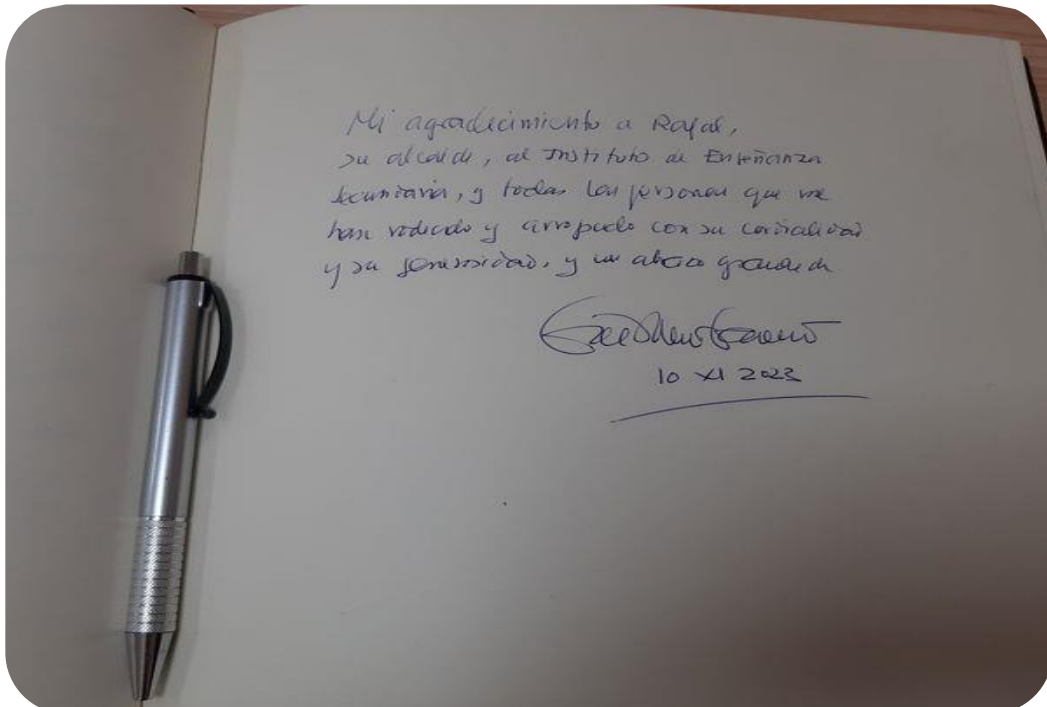
Gustavo Groux
10 XI 2023

A continuación, dedicó un tiempo para los que querían hacerse fotos con él y a firmar los ejemplares que les presentaron muchos de los asistentes.

Por último, visitó el Ayuntamiento de Rafal y firmó en el libro de Personalidades, acompañado por el Sr. alcalde y algunos miembros del Consistorio. Su escrito:

Mi agradecimiento a Rafal,
su alcalde, al Instituto de Enseñanza
Secundaria, y todas las personas que me
han rodeado y acompaño con su cordialidad
y su sensibilidad, y un abrao grande de

[Signature]
10 XI 2022

Con una foto final de miembros del Consistorio, alcalde, cronista, Paola Madrid y una amable despedida, agradeciéndole su presencia en nuestro pueblo, dimos por finalizada su estancia en Rafal.

Rafal a 10 de noviembre de 2023.