

Rafael Ballesteros, *Perseverancia. Poesía inédita 2018 – 2021*.

Madrid: Devenir, 2022, pp. 184

(Revisado por Elena Caballero Fernández, Universidad de Cádiz)

Perseverancia: sobre la poesía como refugio

Bajo el sugerente y acertado título *Perseverancia* se ha publicado la última obra de Rafael Ballesteros, un volumen que compila tres poemarios inéditos escritos por el andaluz entre 2018 y 2021 y que llega a las librerías como parte de la colección Devenir Poesía, de la casa editorial Devenir.

A pesar de tratarse de un autor cuya obra no ha sido estudiada y loada como mereciera y que ha sido injustamente olvidado por lectores, críticos y manuales de literatura, los más de cuarenta y cinco años de experiencia de Rafael Ballesteros, así como la calidad de todo su trabajo y, especialmente, de su poesía, avalan una imparable trayectoria creativa. A sus espaldas, más de cincuenta producciones escritas de diversa índole –poemarios, *plaquettes*, traducciones poéticas, obras narrativas, artículos científicos, etc.– que reflejan a partes iguales la incansable actitud del escritor con respecto a la labor de creación y esa *perseverancia* en su búsqueda de la verdad a través de la literatura en general y de la poesía en particular. En esta ocasión, Rafael Ballesteros guía al lector en un viaje por la experiencia vital de una voz poética que, a través de sus recuerdos, navega los sentimientos e interrogantes existenciales que acechan a todo ser humano.

El volumen se abre con un completo estudio crítico introductorio en el que además de familiarizar al lector con la obra del escritor malagueño, se plantea un análisis temático de cada una de las secciones que conforman este trabajo, así como un repaso por los textos clave de *Perseverancia*, aquellos que son centrales para su estructura y para conferir el sentido último que de sus páginas se puede extraer. En «La poesía de Rafael Ballesteros en su contexto», la primera de las secciones que conforman este estudio crítico, se exponen los aspectos más característicos de la producción poética de Ballesteros, haciendo también referencia a las antologías, los estudios críticos y los autores que han abordado la obra del

malagueño a lo largo de su vida. «Rafael Ballesteros y su trayectoria poética», el segundo apartado de esta sección, presenta el recorrido vital y creativo del poeta, haciendo del mismo modo un repaso por sus principales obras y centrándose en aquellos aspectos más relevantes con respecto a su producción poética.

«*Perseverancia*. Poesía inédita 2018-2021: primera aproximación temática» aporta las claves necesarias para comprender en profundidad los tres poemarios inéditos que recoge este volumen. En un desglose pormenorizado de los textos principales de cada poemario se exponen, del mismo modo, sus temas y personajes principales, dando al lector una visión general aunque completa de la esencia de esta obra.

Las siguientes secciones de este estudio introductorio, «Un poema ejemplar de *Perseverancia*: “Poema 13. Cuando el tallo crece”», «“Poema 20. De amistad de amigo”, de “Un soplo de fuego es el recuerdo”», «“El pánico. 2”, de “Estados sombríos del corazón”» y «Segunda parte del “Poema 15. Para Cristina, la púbera danzarina. (Con las de don Góngora avenencias)”, de “los poderes de la poesía”» se detienen en un análisis más detallado y pormenorizado de esos poemas en concreto, los más representativos de cada libro. Así, los análisis de estos textos sirven no solo para situarlos en el contexto de los respectivos poemarios a los que pertenecen sino también para presentar las relaciones de intertextualidad que en ellos se aprecian y relacionarlos así con el resto de la obra de Ballesteros.

«Otra breve nota sobre las relaciones transtextuales en *Perseverancia...*» pone en relieve la capacidad del autor de asimilar, adaptar y transmitir la tradición poética y literaria que ha formado parte de su experiencia como lector, mientras que en «Sobre el mensaje final de *Perseverancia...*», se reflexiona sobre el sentido global de esta antología poética y su lugar en la trayectoria creativa de Rafael Ballesteros.

En cuanto al contenido literario, el primer libro de los tres que conforman el poemario, «Un soplo de fuego es el recuerdo», está compuesto por un total de veintiocho poemas y representa la primera parte de ese viaje o ciclo vital que recoge la obra en su totalidad. El título de esta sección ya pone al lector sobre aviso de la dimensión cíclica que introduce el poemario en cuestión; el fuego, elemento simbólico relacionado con el principio y el fin de la vida nos invita a reflexionar sobre la regeneración de la misma; el soplo, por lo efímero de su naturaleza, remite a la brevedad de la vida; mientras que el recuerdo es la reflexión sobre ese ciclo vital y sobre la propia experiencia. Este primer poemario canta el recuerdo del amor y el deseo desde la experiencia de lo vivido, realidad que sobreviene al lector en textos como el «Poema 10», cuyo título «Todo no es como al principio»

constata, del mismo modo que sus propios versos, que el «mundo no es recto y es/ tampoco inmóvil».

La segunda sección de la obra, «Estados sombríos del corazón», es la más oscura y desgarradora del volumen, la que lleva al lector a los momentos de mayor desamparo y desasosiego. Su título hace referencia a las doce estatuas negras de *Solenoide*, obra en prosa del escritor rumano Mircea Cărtărescu. Cada una de esas estatuas se convierte en uno de los estados sombríos que Ballesteros quiere iluminar en su obra: el pánico, la desesperación, el asco, la nostalgia, la tristeza, el horror, el odio, la lástima, la melancolía, la indignación, la resignación y, por último, la amargura. Los poemas que acompañan estos sentimientos –estos estados sombríos del corazón– parecen no dejar luz o hueco para la esperanza hasta la llegada de la indignación y la resignación. La indignación remite al lector a los intentos de la religión por dar sentido a la muerte; mientras que la resignación, el penúltimo estado sombrío del corazón, se presenta como una emoción que todo ser humano debe asumir al enfrentarse a la amargura de comprender que, en realidad, no hay solución para la muerte.

El último poemario de *Perseverancia*, «Los poderes de la poesía», está conformado por quince poemas que sintetizan y representan a la perfección la naturaleza de toda la producción poética de Rafael Ballesteros. Este tercer apartado, el que menor número de poemas contiene, propone la fórmula del verso –cuyos ingredientes son poesía, palabra y música– como única solución frente a la realidad de la muerte. En «Los poderes de la poesía», el sujeto poético llega a su ansiada catarsis y alcanza la expiación del dolor que ha experimentado hasta entonces gracias al redescubrimiento de la belleza; gracias, precisamente, a la propia poesía y al acto de la creación poética.

En conjunto, los tres libros recogidos en *Perseverancia. Poesía inédita 2018-2021* resultan un efectivo y emocionante recuento de la experiencia vital del sujeto poético, una experiencia que, debido a lo universal y humano de su naturaleza, se convierte del mismo modo y en mayor o menor medida en la propia experiencia vital del lector.

Del mismo modo que son tres los poemarios que conforman *Perseverancia*, son también tres los elementos que explican su distribución y, sobre todo, la esencia de los versos que en este trabajo se contienen. Por un lado, uno de los aspectos más relevantes de esta obra es su apego a la tradición; una tradición entendida, en este caso, como intertextualidad, como la amplia red de referencias transtextuales que tejen cada poema como una suerte de herencia literaria –los homenajes, las citas o la innegable influencia de Góngora–. Por otro lado, el segundo elemento

que constituye la esencia de *Perseverancia* es la innovación a través de la renovación y transformación del lenguaje poético. El elocuente e innovador uso del lenguaje que caracteriza toda la producción poética de Rafael Ballesteros desde sus inicios es, una vez más, un activo determinante para lograr el fin último de toda obra poética: la emoción. El empleo de neologismos y modificaciones morfológicas de cosecha propia hacen del lenguaje de esta obra una herramienta más precisa y clara para conferir el significado último que el poeta quiere transmitir. De este modo, *Perseverancia* propone un maridaje entre palabra y musicalidad que se convierte en el vehículo que dirige al lector hacia una lección en la que la constancia y la entereza son enseñanzas primordiales en la búsqueda de lo positivo.

Otra de las características más destacables y evidentes de *Perseverancia* es que tanto en «Un soplo de fuego es el recuerdo» como en «Estados sombríos del corazón» y «Los poderes de la poesía» el mundo natural aparece siempre como una fuerza positiva. En algunos textos, como el «Poema 20. De amistad de deamigo», en el que la voz poética se refiere a «nuestra gran madre natural», las referencias son más escuetas o sucintas; sin embargo, en otros como el «Poema 13. Cuando el tallo crece», la primavera y el ciclo natural aparecen como símbolo de regeneración vital incluso en los momentos más oscuros y difíciles que atraviesa la voz poética. La flor representa aquí ese ciclo vital al que remite el «fuego» del primer poemario; un ciclo de inicio, fin y regeneración.

En definitiva, *Perseverancia*... es un coloquio entre el poeta y sus emociones, un viaje a través del recuerdo para enfrentar al lector con una serie de dicotomías que, aunque paradójicas y en ocasiones dolorosas, dan sentido a la experiencia vital. Así, la constante presencia de la muerte nos hace reflexionar sobre la belleza y la fragilidad de la vida, mientras que la repentina crudeza del dolor nos invita a refugiarnos en el recuerdo como único consuelo y en la belleza como único alivio. La muerte como presencia ineludible comparte así espacio con el amor, fuerza que da sentido al mundo y a la experiencia humana; y es en este periplo en el que Eros y Thanatos van de la mano hacia el mismo fin donde florece, finalmente, la creación poética y la poesía se erige como fuerza sanadora. Ambos personajes –Eros y Thanatos– se acompañan así en una simbiosis en la que el primero se convierte en un recuerdo de la voz poética y el segundo busca consuelo en la propia poesía y en la recreación del sentimiento amoroso. En esta obra, la escritura y el verso son para Ballesteros el único medio posible para dar forma al duelo y, con ello, lograr comprender el universo que rodea al poeta y, en este caso, al lector, al viajero que también acompaña a la voz poética en su recorrido por el recuerdo.

Perseverancia es, de este modo, una obra que representa con gran éxito el tópico de *prodesse et delectare*; su poesía guía al lector a través de un viaje por las emociones y los sentimientos, un viaje que nos conmueve y atrapa, un periplo que nos permite ser testigos –y finalmente seguidores– de las enseñanzas que Ballesteros imprime en sus versos. El malagueño logra conmover y cautivar al lector gracias a la delicadeza y claridad con la que da cuerpo a lo inefable, así como a la crudeza con la que refleja sus sentimientos y estados de ánimo, dejando siempre un amplio espacio de reflexión para que el lector saque sus propias conclusiones y haga suyas las experiencias poéticas que le ofrecen sus versos.

ELENA CABALLERO FERNÁNDEZ

English Department

Universidad de Cádiz

elena.caballero@uca.es

ORCID code: 0000-0002-5167-7447