MURALES Y VERSOS PARA ETERNIZAR A MIGUEL HERNÁNDEZ

Diego Caballo Ardila

"Los poetas somos viento del pueblo; nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas (...) El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo". Fragmento de la dedicatoria de Miguel Hernández a Vicente Aleixandre al comienzo de su libro *Viento del pueblo.*

Este año 2017, declarado Hernandiano en honor al poeta oriolano, español y universal Miguel Hernández Gilabert, 75 años después de su muerte el día 28 de marzo de 1942 en la cárcel de Alicante, se han organizado, se están organizando y se organizarán conferencias, actos académicos y certámenes, así como recitales, homenajes por todo el país y fuera de él, conciertos y sendas poéticas que propaguen y divulguen su obra, ya tan conocida, y tan extensa a pesar de no haber llegado a cumplir los 32 años edad.

1.- Murales de San Isidro

A estos homenajes se suma el barrio de San Isidro, que ha sido siempre un barrio pobre, como Miguel. Un barrio de Orihuela (Alicante) elevado y mirando hacia el monte, preñado de murales y versos en honor del poeta, por cuyas cercanías pastoreó a sus cabras y escribió algunos de sus poemas primeros.

Más de 150 murales con pinturas, dibujos y versos, como un museo grande y sencillo al aire libre, es este barrio donde se empezó a pintar en 1976, según nos comenta Manuel Aguilera, uno de los artistas participantes, cuando sufrieron la represión de la Guardia Civil y la Policía ante la incredulidad de los vecinos que no entendían qué delito cometían pintando y escribiendo poemas en sus fachadas.

Muy poco tiempo después, apenas un año, muchos artistas españoles de diferentes ciudades y provincias se dispusieron a seguir pintando y escribiendo en las fachadas en un acto por la libertad organizado por el PCE (Partido Comunista de España). "Lo recuerdo todo muy bien. Se respiraban aires de

libertad por todos los sitios. La gente no tenía miedo, pero hubo muchos palos de la policía, tirando a la gente al suelo. Yo iba con mi marido". Declaraciones de Lucía Izquierdo, nuera del poeta, al diario *El País* (28-3-2017).

En 2012 el Ayuntamiento de Orihuela retomó la iniciativa, y desde entonces se aumentó el número de murales y se restauraron los antiguos, como nos señala Antonio Martínez "El Pirata", personaje legendario y muy conocido que nos acompaña primero por el barrio y después hasta su casa, en cuya fachada se exhibe un retrato de su juventud, próximo al mural que estaba restaurando Manuel Aguilera, autor de la pintura dedicada a Miguel, que fue de las primeras, donde le rinde homenaje con elementos simbólicos de sus versos y en la que podemos ver una higuera, con un único higo, "maduro, pero no caído" – nos dice- que simboliza a Miguel; una cabra y cítricos, tan presentes también en los poemas.

En este museo al aire libre, que forma parte del patrimonio de Orihuela y que mantienen dentro de sus rutas culturales los guías oriolanos, hay recreaciones de todo tipo: abstractas, retratos del poeta de diferentes formas y colores… como hemos tenido ocasión de comprobar y pasear escuchando sus comentarios y observando la forma de vida de su gente, humilde, quizás pobre, como Miguel, que se sienten orgullosos de su barrio, de sus murales y de los versos libres que parecen sobrevolar las cercanías de la sierra cercana por donde Miguel pastoreó y escribió sus primeros poemas ricos de pasión y marcados por la desgracia.

Aquí podemos encontrar alegorías a su obra en general. Aquí podemos encontrar sus versos breves, de aliento largo, como lo define Felipe Vivanco.

Todos sabemos que las palabras envejecen, que enferman por el mal uso y que morirían desgastadas si no estuvieran siempre vivas describiendo una realidad de injusticia, hambre, soledad, corrupción, mentira como hizo Miguel. Sus metáforas permanecen como puñales sublimes en forma de ternura hacia sus dos seres más queridos y también en forma de desesperanza e impotencia.

Aquí estoy para vivir
mientras el alma me suene
aquí estoy para morir
cuando la hora me llegue.

Encarcelado, y por si fuera poco, herido de muerte pero desprendiendo esperanza de la victoria del rayo de luz que no cesa contra la sombra del pavor, como se refleja en su poema "Eterna sombra":

Yo que creí que la luz era mía
precipitado en la sombra me veo.
Busco. No encuentro ni rastro del día.
Solo el fulgor de los puños cerrados
el resplandor de los dientes que acechan.
Soy una cárcel con una ventana
ante una gran soledad de rugidos.

Culpable de ser poeta y soldado entre 1936 y 1939, cuando escribió una poesía vibrante, una poesía de *Viento del pueblo* (1937) y *El hombre acecha* (1939) y su libro póstumo *Cancionero y romancero de ausencias*, con versos y poemas que podrían ser y son de ahora y de siempre.

Porque, como quedó escrito Miguel,
Una gota de pura valentía
vale más que un océano cobarde.

2.- Mensaje icónico

Esta representación icónica de la vida y obra de Miguel Hernández, recogida en las pinturas y murales del barrio oriolano de San Isidro, supone una relevante aportación a la permanencia del mensaje hernandiano a través de la imagen.

De hecho, el propio Miguel Hernández utiliza la imagen, tanto plástica como fotográfica, en su tarea poética y política. Así, en sus recitales solía utilizar los dibujos realizados por su amigo pintor, Paco de Díe, ilustrando sus recitales poéticos con el apoyo visual de los cartelones pintados por De Díe.

Asimismo, en su libro *Viento del pueblo*, Miguel Hernández acompaña sus poemas con fotografías alusivas a los temas tratados en este poemario editado en plena guerra civil en España.

Una de las facetas biográficas de Miguel Hernández quizás menos conocida es su afición a la fotografía. De hecho alude varias veces al arte fotográfico a lo largo de su poesía y el epistolario.

En su etapa adolescente podemos leer diversas referencias a la fotografía en su obra poética. Así, en el poema "Toro y torero" escribe:

La sorda guerra su actitud provoca
de la fotografía.
Puede ser sonreir, en este instante
crítico, un devaneo;
un trágico desplante (...)

En la "ELEGÍA-al guardameta" Miguel Hernández hace referencia al arte fotográfico narrando una parada del balón realizada en el aire por Lolo, portero del mismo equipo de fútbol, "La repartiora", en el que jugaba Miguel Hernández en su juventud:

Te sorprendió el fotógrafo el momento
más bello de tu historia
deportiva, tumbándote en el viento
para evitar victoria,
y un ventalle de palmas te aireó gloria.
Y te quedaste en la fotografía,
a un metro del alpiste, (...).

Asimismo, el poeta oriolano recurre a la fotografía en su faceta periodística en "El vuelo vulnerado" destacando la labor de la prensa escrita y la reproducción fotográfica en la labor informativa cubriendo el accidentado desenlace de un paracaidista:

Se ocupan ahora de él como de un drama
los prados de la prensa,
o de algo nunca visto.
Lo multiplican las fotografías.
de unos minutos antes de ser cristo.

La referencia a la fotografía se encuentra a lo largo de su creación poética como símbolo amoroso, como es el caso de la siguiente estrofa de su "Elegía de la novia lunada":

Yo quise modelarte y arcilla
en tu escultura mano,
que en el balcón de esta fotografía
despeinada ha quedado.

Esta presencia amorosa a través de la imagen fotográfica vuelve a manifestarse en el inicio del siguiente soneto:

Partir es un asunto dolorido
como morir; al muerto y al ausente
ni la fotografía más ferviente
ni las cartas lo sacan del olvido.

Pero esta faceta amorosa de la imagen fotográfica se convierte en una fuente de inspiración para cubrir la carencia presencial de su novia Josefina Manresa, tanto en sus largas estancias de Miguel en Madrid, como en su periodo de miliciano en el frente y, sobre todo, en su periplo carcelario. Asi, podemos observar cómo solicita, desde Madrid, a su novia una fotografía, según le manifiesta en una carta fechada en 15 de febrero de 1936: "Mándame la fotografía tuya que tengas más cerca cuando me escribas, que quiero ponerte en la pared de mi habitación donde tanto me acuerdo de ti".

Desde la cárcel madrileña de Conde de Toreno escribe Miguel a Josefina el 13 de mayo de 1940 recordando a su hijo: "Me alegra mirar su fotografía, como si la viera por vez primera siempre. Todos los días le doy un repaso de ojos. Y no la beso para que no se me gaste con el roce".

En su último poemario *Cancionero y romancero de ausencias,* Miguel Hernández recuerda a su primer hijo, muerto a los nueve años de edad, contemplando una fotografía suya:

Una fotografía.
Un cartón expresivo,
envuelto por los meses
en los rincones íntimos.
Un agua de distancia
quiero beber: gozar
un fondo de fantasma.
Un cartón me conmueve.
Un cartón me acompaña.

3.- Aspectos técnicos

Esta Comunicación va acompañada de imágenes fotográficas de los murales de San Isidro. Durante la realización del IV Congreso Internacional sobre Miguel Hernández se presentó esta Comunicación acompañada de un video.

Respecto a la edición del trabajo fotográfico, a la hora de seleccionar las fotografías y editarlas se ha intentado que las fotos obedecieran a lo que comúnmente se denomina la técnica de las 3 C: Contenido. Cada una de ellas expresa una idea, un espacio y un instante que desea sincronizar con la expresión o mural que tiene delante. Calidad. No nos lo planteamos como imprescindible, ya que este término en fotografía es muy polivalente y en ocasiones la peor foto es la mejor. No obstante, en este caso, trabajando de forma pausada, no fue nada difícil conseguir una calidad aceptable. Composición. Siempre intentamos que cada imagen pueda "leerse" de la forma más sencilla posible.

La combinación de estos factores tiene que conseguir un objetivo común: que el trabajo fotográfico tenga un cierto ritmo, un desarrollo y que dé una visión general de la historia que se quiere contar.

Asimismo, se ha utilizado la técnica "A negativo lleno", es decir, sin cortar, con la intención de que existan las menos interpretaciones posibles, aunque sabemos que el ángulo de toma del fotógrafo ya es una subjetividad.

La lente utilizada ha sido un 50 mm, que es el que denominamos "normal", ya que su ángulo de captación es muy similar al del ojo humano.

No hay, por tanto, licencias fotográficas ni se ha jugado con picados, contrapicados, fusiones, contraluces... están captadas con el "ojo humano" y a su altura.

4. Agradecimientos

Debo expresar mi sincero agradecimiento a todas aquellas personas que me han ayudado a ver de "otra manera" esta importante exposición realizada en este Museo al aire de San Isidro.

Ha sido de una gran utilidad para la elaboración de este Comunicación el testimonio directo de vecinos de este barrio de San Isidro, así como de algunos de los pintores comprometidos con este proyecto artístico.

Entre estos "guías" del barrio quiero recordar a Antonio Martinez "El Pirata", tan pintoresco y representativo del Barrio de San Isidro, así como a Manuel Aguilera, uno de los pintores desde los inicios y a su hijo, que es la continuación de una nueva generación para que esto no acabe nunca.

En el vídeo, presentado en la sesión de Comunicaciones del IV Congreso Internacional se acompañaban las imágenes con la música del Concierto Hernandiano. Segundo movimiento, "El amor: Josefina", compuesta y dirigida por Francisco Grau, General de Brigada del Cuerpo de Músicos Militares. Director emérito de la orquesta sinfónica de la ciudad de Elche, académico de Bellas Artes.

MURALES
SAN ISIDRO
MUSEO AL AIRE LIBRE

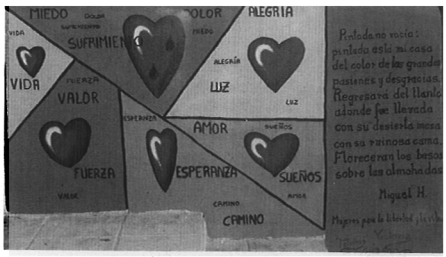
Tristes guerras
si no es amor la empresa
Tristes, tristes
Tristes armas
si no son las palabras
Tristes, tristes
Tristes hombres
si no mueren de amores
Tristes, tristes
Miguel Hernández

MUJERES EN LA VIDA
DE MIGUEL HERNÁNDEZ

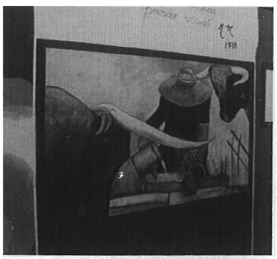
NO SE DESBORDA
QUE NO SE ATREVE,
NI ES
NI ES
NI REÍRÁN NI FLORECEN.

MURALES
SAN ISIDRO

75

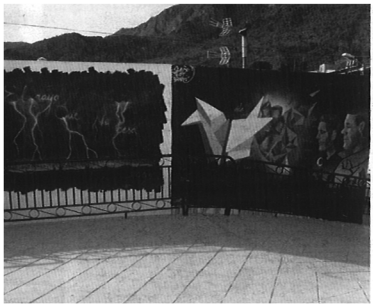

MIEDO
DOLOR
SUFRIMIENTO
VIDA
SUFRIMIENTO
DOLOR
MIEDO
ALEGRIA
ALEGRÍA
VIDA
FUERZA
VALOR
LUZ
LUZ
ESPERANZA
AMOR
SUEÑOS
FUERZA
ESPERANZA
SUEÑOS
VALOR
AMOR
CAMINO
CAMINO
Retoda no vacía:
pinteda esta mi casa
del color de las grandes
pasiones y desgracias.
Regresará del llanto
adonde fue llevada
con su desierta mesa
con su rumorosa cama.
Florecerán los besos
sobre las almohadas.
Miguel H.
Mujeres para la libertad y la vida

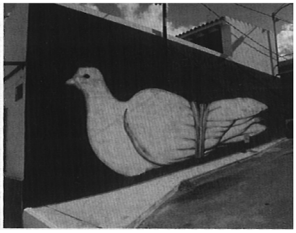
De
sangre en
sangre vengo
como el mar
de ola en ola.

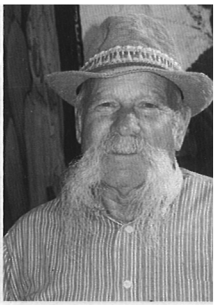


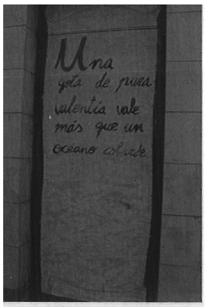
siento que sólo la sombra me alumbra

Llegó con tres heridas
la del amor,
la de la
muerte,
la de la vida,
con tres heridas
viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la
muerte,
con tres
heridas que
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor,
la de la
promesa.








Una
gota de pura
valentía vale
más que un
océano cobarde

Año Hernandiano
ORIHUELA
2017
Miguel Hernández