AMADOR

Número 55 | Grupo Cultural Amador de los Ríos | 12 de enero de 2015

CRÍTICA LITERARIA

Tiempo gris de cosmos

El último poemario de José Antonio Santano recupera al poeta más comprometido socialmente

Jesús Serrano Reyes analiza la obra del escritor baenense

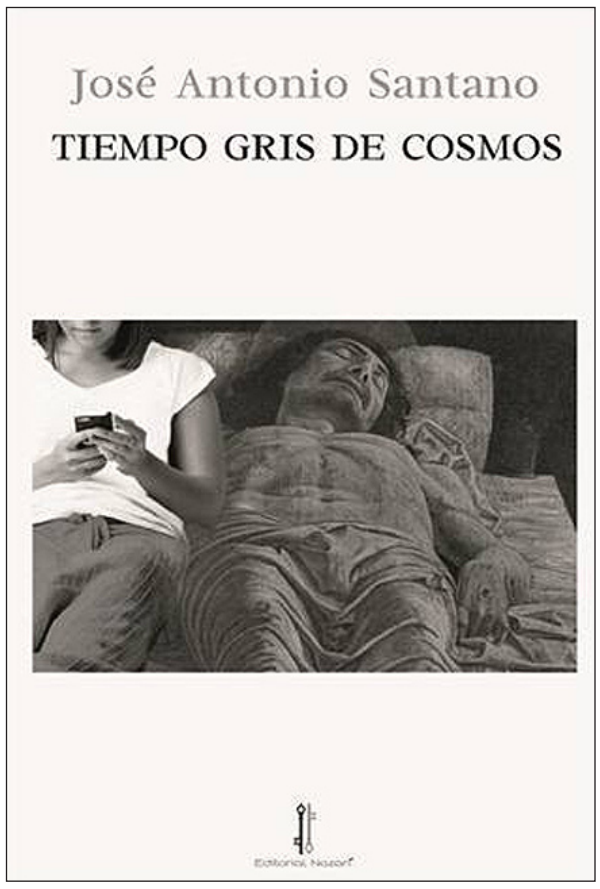
JESÚS L. SERRANO REYES

Mi primer recuerdo de José Antonio Santano se bifurca en dos ámbitos: la lucha por la democracia y el intercambio de poemas, cuando éramos vecinos. El vivía en los llamados "Pisos del Ayuntamiento" y yo en uno de esos bloques altos, de cinco plantas de ladrillo visto que hay detrás.

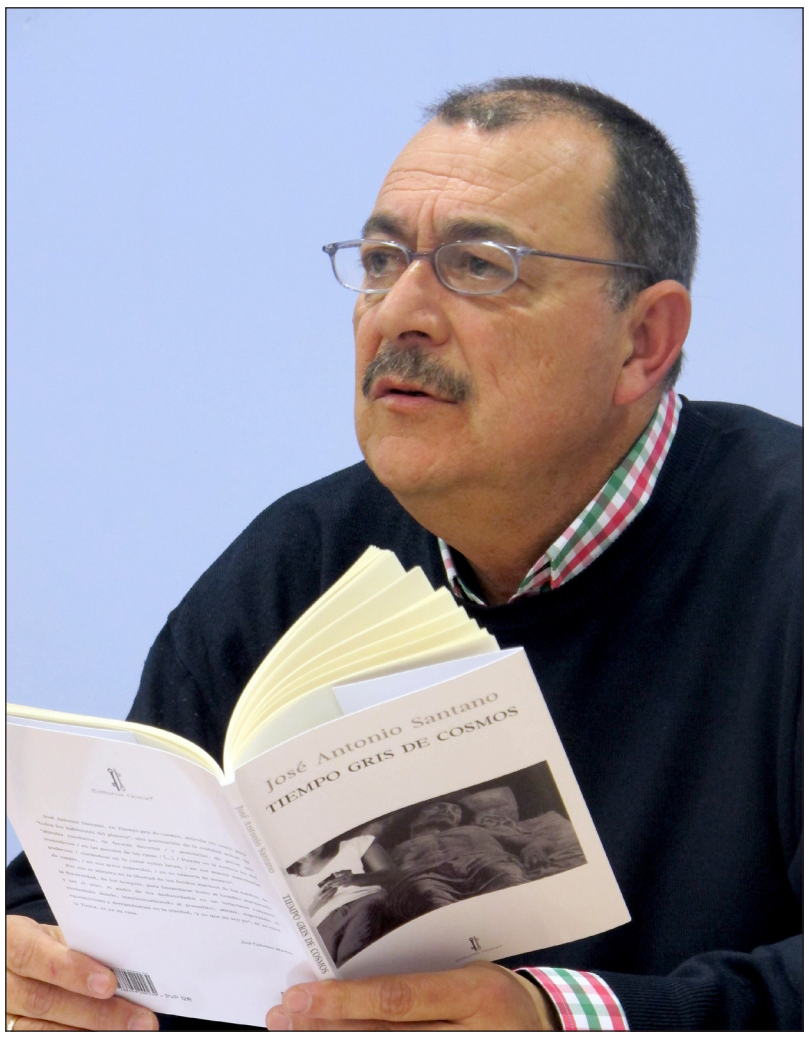
Desde entonces su trayectoria vital ha estado y sigue estando marcada por una necesidad de formación permanente: es Graduado Social por la Universidad de Granada, Técnico Superior en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y hace un par de años acabó la licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de Almería.

Ni ha dejado de formase ni ha dejado de ejercitar la literatura. A José Antonio la inspiración lo encuentra trabajando, como decía Pablo Picasso, que era un trabajador empedernido. Su recorrido como escritor está jalonado de premios y reconocimientos a su obra. Baena es un Guadiana permanente en su curriculum: sobre el olivo, sobre la Semana Santa, o sobre la tradición popular. Desde *Canción popular en la villa de Baena* (1986) hasta *Tiempo gris de cosmos* José Antonio Santano ha ido sembrando un camino lleno de obras que lo configuran como un escritor con un oficio y una calidad que sobresale en el panorama literario actual. Ahí tenemos *Profecía de Otoño*, *Exilio en Caridemo*, *Íntima heredad*, *La piedra escrita*, *Árbol de bendición. Antología literaria del olivo*, *Suerte de Alquimia*, *Trasmar*, *Las edades de arcilla*, *El oro líquido*, *Razón de ser*, *Caleidoscopio*, *Estación sur*, casi todas las obras reconocidas por alguna distinción o premio, que ustedes podrán leer en la solapa del libro que hoy se presenta.

Además de ser un escritor consagrado y reconocido, interviene también en la vida cultural de su entorno: dirigiendo y fundando revistas literarias, dirigiendo y presentando programas de radio y televisión, donde ha entrevistado a algunas de las plumas más reconocidas del panorama literario español como Caballero Bonald, José Hierro, Andrés Neuman, Jesús Pardo, o Luis Mateo Díez. Siempre en la ebullición de la creación, y siempre entre la excelencia.



FRANCISCO EXPÓSITO



A la izquierda, portada del libro publicado por la Editorial Nazarí. A la derecha, José Antonio Santano lee uno de los poemas durante la presentación celebrada en la Casa de la Cultura de Baena.

José Antonio Santano ha puesto, ya en la misma portada, negro sobre blanco para destacar el gris. Ni la vida es blanco ni la muerte es negro, la vida, que también es muerte, no puede ser sino gris. Vivir es morir y lo que llamamos muerte no es sino el último espasmo del tiempo.

Esta ventana fotográfica de Rodrigo Valero nos permite ver nuestro aquí y ahora, encarnado por una joven que representa la vitalidad. Una vitalidad aquejada por la fuerza centrífuga del espíritu de nuestro tiempo que nos impele a la alteración, a estar fuera de nosotros mismos. Por mucho que mitifiquemos la tecnología, el Cristo yacente nos recuerda la condición temporal humana, lo que somos: tiempo gris de cosmos.

En el frontispicio del libro hay un poema de Francisco Peralto, del que recoge el título del libro y el título que da a la primera parte del mismo "Tiempos de silencios", donde encontramos 24 magníficos poemas:

Todo sigue mezclado
El hombre oprimido y sin voz
sigue arrastrando sus cadenas
Oprobio y desesperación le llenas
Es tiempo de silencios sostenidos
(o de absurdas palabras) de callar y sufrir
Tiempo gris y negro de cosmos.
Ritual (1968-2003) Francisco Peralto

El primer poema, con el que abre el libro el autor lo titula "Lluvia", y contiene preciosos versos que son presagio de la buena cosecha que el lector encontrará en este poemario diamantino de José Antonio. ¿Y por qué digo "diamantino"?

"La mayoría de los diamantes naturales se forman en condiciones de presión y temperatura extremas, existentes a profundidades de 140 a 190 kilómetros en el manto terrestre". El calado poético. Para "la formación de un diamante se requieren millones de años". La experiencia y el oficio poético. "Los diamantes son llevados cerca de la superficie de la Tierra a través de erupciones volcánicas profundas por un magma". El alambique poético.

Cuando me llegó su libro, quise dejarme decir por él y se abrió casualmente en el poema IX. Entonces escribí este correo a José Antonio: "Abrí, leí, sentí. Poema IX. Vencida quedó la palabra y convencido el paladar al degustarla. José Antonio, ya has transitado por el magma". Tanto el calado, como la experiencia y el oficio poético que destila José Antonio Santano, tras mucho tiempo acrisolando la vida nos permite disfrutar de este magma poético de calidad y singularidad diamantina.

Como la seda, la lluvia
y un rumor de caracola
secreto en las páginas de un libro

En este libro se escucha el rumor de la humanidad. Es un libro que trasciende al

FRANCISCO EXPÓSITO

individuo, que nos susurra en el oído de cada lector el oleaje de lo colectivo, "las profundidades del desvalimiento", "la inmensa oscuridad de los sueños", donde el silencio, los silencios, son la ausencia de la palabra, que no es sino un cruel martirio aliviado por "la vida misma, la luz de los silencios".

Los 24 primeros poemas son parcos en palabras, pero extensos en semántica e intensos en emoción. Pocas veces he abierto un libro de poesía donde se puede transitar de poema en poema con tanta calidad.

En estos primeros poemas la muerte se trasluce detrás de la impotencia de la realidad contemporánea:

La voz
Oscurece en las entrañas de la tierra
y en el alma del poeta. Vuelve la luna
a las profundidades del desvalimiento.
Solo se escucha la voz cansada
del hombre que, en su silencio,
se agota poco a poco, por no poder
salvar al mundo de tanta estulticia.
Oscurece en los acantilados y en los olivares:
¿quién nos salvará de tan lenta muerte?

Es un poemario de solidaridad con los humanos:

La única verdad no es esta muerte
sino también la muerte de los otros
muertos, en su soledad absoluta.

Lo que en fondo y forma quiere decir: solidaridad con lo humano, con la condición humana, con su soledad, con su silencio, con su inoperancia ante los tiranos y sátrapas.

Nietzsche tituló un libro así: *Humano, demasiado humano*, donde muestra cómo el animal con más capacidad de aprender no aprende de su historia y el hombre sigue matando al hombre. Lo que va cambiando es que lo hace cada vez con armas más sofisticadas. La historia de la humanidad es la historia del desarrollo de su tecnología. José Antonio ahonda en esa desazón que produce la inmutable historia de la condición humana.

La segunda parte es la que da título al libro: "Tiempo gris de cosmos". En toda ella entreteje, con una hilatura poética magistral, la historia del dolor, de la pobreza, y de todos los pesares de los hombres con los que se solidariza. "En todos habito, en los espejos y la piedra, en las ramas del sueño". Y en el súmmum de la empatía dice: "ya no vivo en mí, sino en el otro".

Hay un verso que es la aguja que enhebra toda esta magnífica segunda parte: "En qué estás pensando, me preguntas". Es el sino de nuestro poeta: la inquietud intelectual y la empatía emocional.

La sustancia de este tapiz de la desolación humana se teje con sustantivos como *negrura, derrota, soledad, tristeza, abismo, miedo, espanto, desencanto, miseria, inmundicia, desasosiego*. ¿Derrotismo del poeta? No. Es el amor y la empatía extensa e intensa con la humanidad, con el otro, y con una respuesta al silencio desolador y a la desolación del silencio: "Yo contesto: el hombre es la respuesta", dice José Antonio, quien en el poema IV de esta segunda parte se hace un *selfie* poético:

Y para qué quieres que te diga
en lo que pienso, si sólo crees
en la materia y me reprochas
que sea alma o errante espíritu
que navega libre por los mares
y vuela como el águila por el espacio
de una sílaba o un verso que se hace luz
en los ojos del sol y las estrellas,
y camina tal peregrino por entre bosques
y gargantas rocosas donde habita
el silencio y el dolor de los hombres.

Hay una tercera parte en el libro que es un estudio, un análisis y una excelente interpretación de la obra de José Antonio.

Os recomiendo leer la obra vosotros, interpretarla vosotros, que ese "rumor de caracola secreto en la páginas de este libro" lo escuchéis cada uno, porque toda recreación es creación y viceversa.

Decía Carl Gustav Jung que nacemos originales y morimos copias. He aquí un caso de creatividad potente y singular que ya, mediante su obra, se salva de este aforismo junguiano.

Sin grandilocuencia: deberíamos sentirnos orgullosos y honrados los baenenses al poder contar entre nosotros con un poeta de la trayectoria y calidad de José Antonio Santano Serrano. Este libro es una obra que dejará su poso en la historia. Para mí el mejor libro de poesía contemporánea escrito por un baenense.

Francisco Garrido, José Tarifa, José Antonio Santano y Jesús Serrano, en la presentación.

Algunos de los asistentes al acto. Abajo, invitación del Grupo Amador.