

**JOAN MANUEL SERRAT, ANTÓLOGO.
LA RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE LA POESÍA
DE MIGUEL HERNÁNDEZ:
RESISTENCIA EN EL TIEMPO**

Richard K. Curry
Texas A & M University

para mac

...literature and art only obtain a history that has the character of a process when the succession of works is mediated not only through the producing subject but also through the consuming subject -through the interaction of author and public.

Hans Robert Jauss, *Toward an Aesthetic of Reception*

En el año 2015 se celebró el cincuenta aniversario de la primera actuación en público¹ que hizo un joven Joan Manuel Serrat de veintiún años. Así apunta Fernando González Lucini:

...logró cantar en directo en el programa *Radioscope*, de Radio Barcelona: programa dirigido por Salvador Escamilla, en el que participaban cantantes catalanes que querían iniciarse en el mundo de la música. En aquella ocasión, con los nervios a flor del [sic] piel, cantó lo que en ese momento era todo su repertorio: *El mocador*; *Ella em deixa*, *La mort de l'avi* y *Una guitarra*. (227)

---

¹ Eso es, el 18 de febrero 1965 apareció en el estudio Toreski de Radio Barcelona durante el programa matinal *Ràdioscope*.

El ahora muy conocido Serrat también celebra en 2015 el quinto aniversario del *Hijo de la luz y de la sombra*, segundo álbum homenaje dedicado al poeta Miguel Hernández que Serrat ha publicado.

Desde hace algún tiempo se ha hablado del lenguaje o de los lenguajes de resistencia. Hay, por ejemplo, una considerable cantidad de ensayos y estudios sobre la poscolonialidad en la política y en la literatura, estudios de la semiótica social y estudios de la poética donde se enfrentan nociones de lengua/lenguaje y resistencia.² Esta idea de los lenguajes de resistencia es muy sugestiva y, al mismo tiempo, está abierto a múltiples interpretaciones.

Por un lado, la idea de “lenguas o lenguajes de resistencia” puede interpretarse como lenguajes que se resisten. En esta interpretación se habla de lenguajes a los que se les adscribe la acción y efecto de resistir, o sea, de tolerar, aguantar o sufrir. En este sentido son lenguajes que no aguantan o toleran influencias o ataques que vienen desde fuera.

También se les puede atribuir a los lenguajes un carácter combativo, en el que resistir es combatir las pasiones contrarias, repugnar, contrariar, rechazar, contradecir. En este sentido, la concepción de resistencia de la que se habla puede llegar a significar la idea de un lenguaje que se opone con fuerza a algo. Aquí se puede hablar de lenguajes que se emplean para oponerse a discursos opresivos, como ocurre con los lenguajes de escritores que se oponen a algún régimen político opresivo o que se oponen al canon literario.

En otra vena, sería posible hablar de lenguajes de resistencia como los que ofrecen dificultades para su propia comprensión, manejo o conocimiento. Hay lenguajes que, por su complicación léxico-semántica o sintáctica se oponen a la lectura fácil y resisten la interpretación. Salvo una primera época en que produjo una poesía

---

² Ver, por ejemplo: Cleia M. Britton, *Edouard Galissant and Postcolonial Theory. Strategies of Language and Resistance* (Charlottesville: UP of Virginia, 1999); Ketu H. Katrak, *Postcolonial Woman Writers of the Third World* (Piscataway: Rutgers UP, 2006); Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *The Postcolonial Reader* 2 ed. (London: Routledge, 2006); Michael Halliday, *El lenguaje como semiótica social*, (México: FCE, 1986); Yolanda Lastra, *Sociolingüística para hispanoamericanos* (México: Colegio de México, 1992).

hermética, éste no es el caso con el lenguaje poético del poeta objeto de este estudio, Miguel Hernández.

Finalmente, la idea de resistencia puede particularizarse en la noción de una oposición a los estragos de los años. Así comprendida, “resistir” puede interpretarse como sinónimo de “pervivir” o “durar o perdurar en el tiempo”. Es ésta la acepción de “resistir” la que en este ensayo se invoca. Los versos del poeta Miguel Hernández resisten el olvido y este ensayo se interesa en una de las razones por qué.

El 30 de octubre 2010 en Orihuela se celebró el centenario del nacimiento de Miguel Hernández. El que Dámaso Alonso consideraba como “genial epígono de la generación del 27”, con tan sólo 31 años de edad, falleció en la enfermería de una prisión en Alicante el 28 de marzo de 1942. Todo esto parecería remota historia; sin embargo, los versos de Miguel Hernández gozan de una resistencia en el tiempo. Sus versos duran, resisten, o sea, siguen viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades.

Los versos de Miguel Hernández resisten el tiempo, perviven y siguen viviendo en el ámbito hispano popular a pesar de los años transcurridos en parte gracias a la labor de intérprete y antólogo de Joan Manuel Serrat. Una de las figuras más destacadas de la canción moderna tanto en lengua castellana como la catalana, cantautor, compositor, intérprete, poeta y músico, Joan Manuel Serrat ha grabado dos discos de larga duración en los que interpreta la poesía de Miguel Hernández. Han sido muchos los que escucharon por primera vez un verso de Miguel Hernández por la boca de Joan Manuel Serrat y sus antologías musicales.

Y Miguel Hernández no es ni el primero ni el único poeta cuyos versos le han llamado la atención a Serrat, ya que varios poetas le han servido para la realización discográfica. Su obra tiene influencias de otros poetas y algunos de sus temas de más éxito han sido poemas musicalizados basados en las obras de algunos de los más laureados poetas de lengua española como Mario Benedetti, Antonio Machado, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Jaime Sabines, Luis García Montero, José Agustín Goytisolo y León Felipe entre otros. En Serrat es también notable la influencia poético-musical de diversos géneros, como el folclore catalán, la copla española, el tango y el bolero. Del cancionero popular

HPR/42

de Latinoamérica ha realizado su versión de canciones de Violeta Parra y de Víctor Jara. Serrat es uno de los pioneros de la *Nova Cançó* catalana y como tal también ha musicalizado los versos de poetas catalanes como Joan Vergés, Josep Palau i Fabre, Josep Vicenç Foix, Josep Carner, y Pere Quart entre otros. En 1977, por ejemplo, publica el disco-homenaje al poeta catalán Joan Salvat-Papasseit, *Res no es mesquí* (Nada es mezquino).

En 1971 Joan Manuel Serrat editó definitivamente *Mediterráneo*, uno de sus álbumes más importantes. A este disco pertenece la conocidísima canción "Aquellas pequeñas cosas", la cual contiene una de sus letras más personales y evocativas. Esta canción es una clave para entender la disposición de Serrat como lector e intérprete de la poesía de Miguel Hernández. No obstante la estricta censura en su contra, *Mediterráneo* estuvo casi un año entero en la lista de los 10 discos más vendidos de España, y varias semanas figuró como el número uno absoluto.

El año siguiente, en 1972, su disco de homenaje *Miguel Hernández* rinde tributo a uno de los grandes poetas de las letras hispanas del siglo XX.

Este elepé antológico *Miguel Hernández* (1972) contiene diez canciones. Lejos de pertenecer a una misma época de producción

poética, estas musicalizaciones provienen de diferentes volúmenes de la poesía de Miguel Hernández. “Romancillo de mayo” (1931) es de *Primeras poemas*, “Elegía” es de *El rayo que no cesa* (1934-1935); “Umbrío por la pena” es de *El silbo vulnerado* (1934-1935); “El niño yuntero” es de *Viento del pueblo* (1937); “Para la libertad” y “Canción última” son de *El hombre acecha* (1937-1939); y “Menos tu vientre”, “La boca”, “Nanas de la cebolla” y “Llegó con tres heridas” son de *Cancionero y romancero de ausencias* (poemas compuestos entre 1938 y 1941).

El éxito del disco ha hecho durar en la memoria popular estos versos de Miguel Hernández. Juzgando por la reacción del público³ en cualquier concierto que dé Serrat, debido a su labor popularizador, los versos hernandianos seleccionados y musicalizados por Serrat han entrado en el arca de la cultura popular del mundo hispano. Como ocurre con otras de sus propias composiciones más conocidas (“Tu nombre me sabe a yerba”, “Lucía”, “Mediterráneo”, “Penélope”, etc.), al escuchar las cuatro primeras notas en el piano de “Para la libertad”, el público aplaude y algunos empiezan a cantar con él como sigue:

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
 Para la libertad, mis ojos y mis manos,
 como un árbol carnal, generoso y cautivo,
 doy a los cirujanos...⁴

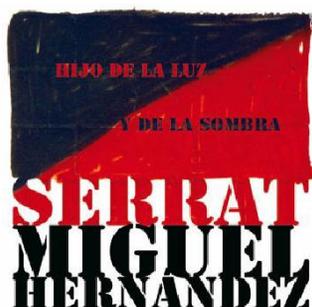
³ Ver, por ejemplo, sus actuaciones en Chile. Ante el poema-canción “Para la libertad” la reacción del público revela un reconocimiento inmediato de la canción: en el concierto del Estadio Nacional 1990 en http://www.youtube.com/watch?v=_EqXRV3rkX0&feature=related; en el concierto “Para no olvidar...Museo de la memoria” 24/03/2004 en <http://www.youtube.com/watch?v=f11FhqtZqk8&feature=related>; en el concierto del 50 aniversario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2009 en <http://www.youtube.com/watch?v=6vHxKF4Im58&feature=related>.

⁴ El resto de la canción es:

Para la libertad siento más corazones
 que arenas en mi pecho: dan espuma mis venas,
 y entro en los hospitales, y entro en los algodones
 como en las azucenas.

HPR/44

Ya han pasado más de 40 años desde “Para la libertad” y otras inolvidables canciones de la colección, como lo son “Elegía” (a su amigo Ramón Sijé), “Menos tu vientre” o “Nanas de la cebolla”. Pero hay poetas inagotables. Por eso, Serrat parece haber decidido hacerles una segunda visita a las páginas hernandianas y en 2010, el año del centenario del nacimiento del poeta de Orihuela, publicó con una nueva antología, un nuevo disco: *Hijo de la luz y de la sombra*.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que
retoño: aún tengo la vida.

Esta letra proviene de la parte II del poema “El herido” del *El hombre acecha*. Para su canción Serrat omite una estrofa de esta parte II, la que se lee:

Para la libertad me desprendo a balazos
De los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos
De mi casa, de todo. (395)

Serrat grabó este segundo disco en homenaje al poeta Miguel Hernández en 2009. Titulado *Hijo de la luz y de la sombra*, el álbum fue editado en febrero de 2010. El Ministerio de Cultura de España le concedió el Premio Nacional de Músicas Actuales en su primera edición. Se le había ocurrido la idea para celebrar el centenario que comienza en 2010 de componer y musicalizar nuevos poemas de Miguel Hernández y de realizar una gira dedicada al poeta homenajeado. Su disco *Hijo de la luz y de la sombra* contiene 13 poemas-canción.⁵

Como fue en el caso del primer álbum homenaje, las nuevas musicalizaciones de *Hijo de la luz y de la sombra* son una antología de versos provenientes de diferentes volúmenes de la poesía hernandiana. “La palmera levantina” (1932) es de *Primeros poemas*; “Dale que dale” es de *Silbos* (1933); “Del ay al ay por el ay” y “Tus cartas son un vino” son anteriores a *El rayo que no cesa* (1933-1934); “Uno de aquellos” y “Canción del esposo soldado” son de *Viento del pueblo* (1937); “Si me matan, bueno” es de la obra teatral *El pastor de la muerte* (1937); “El hambre”, “Las abarcas desiertas” e “Hijo de la luz y de la sombra” son o de *El hombre acecha* (1937-1939) o de la misma época; “El mundo de los demás” y “Cerca del agua” son de *Cancionero y romancero de ausencias* (poemas compuestos entre 1938 y 1941); y “Sólo quien ama vuela” es de sus últimos poemas.

Con la única excepción de *Perito en lunas*, el primer volumen de poesías de Miguel Hernández, la selección que ha hecho el Serrat antólogo elige poemas de toda la producción poética hernandiana. Teniendo esta selección y la consecuente no-selección en evidencia, es interesante postular las razones por la antologación. ¿Qué hay en los poemas de Miguel Hernández que le lleva a Joan Manuel Serrat a antologizarlos? ¿Qué tienen estos poemas que le insta al cantautor a musicalizarlos para que cobren otra vida y nos lleguen así en el tiempo?

---

⁵ Los 13 poemas-canción aparecen en el orden siguiente: “Uno de aquellos”, “Del ay al ay por el ay”, “Canción del esposo soldado”, “La palmera levantina”, “El mundo de los demás”, “Dale que dale” (con Miguel Poveda), “Cerca del agua”, “El hambre”, “Tus cartas son un vino”, “Si me matan, bueno”, “Las abarcas desiertas”, “Sólo quien ama vuela” e “Hijo de la luz y de la sombra”.

Contestar estas preguntas supone un ejercicio que implica acudir a aspectos de la estética de la recepción.

La teoría de la recepción nos ofrece una manera de acercarnos a los textos a través de una comprensión de cómo son comprendidos-recibidos-leídos por el lector, por la audiencia, por el público. Los que practican la teoría de la recepción analizan la respuesta del lector ante los textos, se ocupan de las experiencias vitales de los lectores-receptores y de cómo un significado/el significado se crea/re-crea mediante filtro de esas experiencias.⁶ Este análisis textual se centra en el ámbito de la “negociación” y “oposición”. Esto implica que un texto (ya sea un libro, una película, o cualquier otro trabajo creativo) no es siempre aceptado por la audiencia, sino que el lector interpreta los significados del texto basado en su bagaje cultural individual y experiencias vividas. La variación de este “fondo cultural” explica por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto mientras otros las rechazan. El significado se crea mediante la interacción entre el lector-receptor y el texto. De ahí, también, la teoría de la recepción argumenta que los factores contextuales tanto como (o más que) los textuales influyen la manera en que el lector concretiza el significado del texto. Estos factores contextuales incluyen elementos de la identidad del lector tanto como las circunstancias de su recepción del texto, sus preconcepciones e incluyen aún más amplias consideraciones sociales, históricas y políticas.

En suma, la estética de la recepción ubica al lector (y, en este caso, también antólogo, Serrat) en su contexto, tomando en cuenta los varios factores que puedan condicionar cómo leerá y creará significado del texto (los poemas de Miguel Hernández). De esto se desprende que la intención del texto (en este caso, la poesía de Miguel Hernández) y la intención del autor (en este caso, Miguel Hernández) pueden variar considerablemente de la interpretación que le dé el lector. De esto también se desprende que cuánto más comparte un lector antólogo con

---

⁶ En la estética de la recepción hay distintas teorías literarias que analizan la respuesta del lector ante los textos literarios. Por un lado se puede hacer especial hincapié en el modo de recepción de los lectores, concebidos como un colectivo histórico. Por otro, es posible postular, como lo hace Umberto Eco, el “lector modelo” o acudir a la teoría literaria inglesa de “reader response criticism”.

el autor de un texto original (o sea, Joan Manuel Serrat con Miguel Hernández) cuanto mejor puede reconocer los significados que ese autor haya puesto allí.

La labor popularizadora de Serrat con la poesía de Miguel Hernández se nutre de la historia textual de la misma, al mismo tiempo que forma parte de ella. Cuando murió Miguel Hernández en 1942 su obra impresa no llegaba a las 500 páginas. La censura franquista sólo permitió que circularan unas 200 de aquéllas. No fue hasta 1960 que la editorial Losada en Argentina publicó hasta mil páginas de la obra hernandiana y se supone que el primer álbum de Serrat se haya basado sobre esa edición. Las *Obras completas* (por Espasa-Calpe) que salieron en 1992 acrecentaron la obra del autor hasta las 2.500 páginas. El año 2010, el centenario, vio también una edición de la obra completa de Miguel Hernández. Ya que esta última edición se publicó después que Serrat grabara su segundo homenaje, seguramente trabajaba sobre la edición de 1992.

Al interesarnos en la recepción y selección que hace Serrat de los versos de Miguel Hernández, lo primero que puede interesar es la no-selección a la que se hizo referencia anteriormente. En su selección de poemas a musicalizar, ¿por qué, por ejemplo, excluiría los poemas de *Perito en lunas*?

Perito en lunas fue el primer libro de poemas publicado por Miguel Hernández en 1933. En ese libro se aprecia la influencia del gongorismo que afectó tanto a la Generación del 27. Los 42 poemas de que consta el libro muestran una gran destreza verbal e imaginativa, empleada para oscurecer el contenido de los poemas, hasta el punto de que Gerardo Diego los denominó “acertijos poéticos”. En *Perito en lunas* la estrofa elegida, la octava real, es también una muestra de su deuda con Luis de Góngora.

El presente ensayo no es único en su invocación de la teoría de la recepción respecto a la poesía de Miguel Hernández. Por ejemplo, ha habido ya interés en la recepción de *Perito en lunas*. En su ensayo de 2010, Guillermo Carnero se ocupa de la recepción de *Perito en lunas* desde otra perspectiva. Documenta la recepción crítica del libro en su momento de publicación, reproduciendo quince reseñas escritas por “compañeros y hermanos mayores literarios” (68). Salvo dos reacciones elogiosas, “la recepción inicial” (68) resulta “una mezcla

desconcertante de admiración, decepción e irritación” (65), opinión de la que la crítica posterior ha hecho eco.

Estos hechos, el que sean poemas para poetas, el que su forma sea arte mayor y el que su recepción crítica nunca haya sido demasiado favorable, probablemente explican el porqué ningún poema sacado de *Perito en lunas* entrara en el repertorio de los que Serrat se apropia y re-crea. En su doble afán de antólogo y cantautor, éste siempre ha mostrado una preferencia por “aquellas pequeñas cosas”,⁷ lo políticamente liberal y el verso corto, popular.

Si una generalización de este tipo puede explicarnos un porqué de no se incluyen ciertos versos, también se puede postular el porqué sí otros versos resultan seleccionados. Si es cierto el postulado de la estética de la recepción de que el lector mejor acepta los significados de un texto que más se relacionan con su propio bagaje cultural individual y experiencias vividas, la recepción y selección de Serrat de los versos de Miguel Hernández se ven favorecidas e influenciadas por los puntos de contacto entre ellos.

Joan Manuel Serrat, como todo poeta, experimenta las cosas de la vida con una intensa profundidad. Lo que lo hermana con Miguel Hernández es la intensidad con que los dos sienten “aquellas pequeñas cosas”, como dice la famosa canción del cantautor. El que sean pequeñas cosas no quiere decir que sean insignificantes; al contrario, son las cosas de todos los días, las cosas sencillas, esenciales y las más significantes: la amistad, el amor, la madre, los hijos, la tierra, el despertarse a un nuevo día, etc. Y Joan Manuel Serrat sabe leer lo mejor de la expresión poética hernandiana de “aquellas pequeñas cosas”, seleccionarlas y cantárnoslas. El cantautor Serrat discierne y reconoce lo profundo de esa expresión y la musicaliza para pasársela al receptor de su música. Así es el caso con la profunda expresión de dolor sentida al perder a un amigo en “Elegía” (a Ramón Sijé). La recepción de este poema le lleva a Serrat a rescatar y repetir desgarradoras imágenes donde el dolor ante la muerte de su amigo tiene al yo poético postrado y tan desesperado y dolido que pretende abrir la

---

⁷Se hace referencia aquí a unas de las más conocidas canciones del cantautor Serrat, “Aquellas pequeñas cosas”, la cual grabó por primera vez en 1971 y fue incluida en su disco *Mediterráneo*, probablemente su álbum más reconocido.

HPR/49

tierra con los dientes para poder resucitarlo y donde el dolor tiene al cantante, como diría Joaquín Sabina, con el corazón que le tiembla en la garganta:

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte. (252)

Lo que Joan Manuel Serrat tiene en común con Miguel Hernández nos ayuda a comprender la selección de versos que antologiza y musicaliza, haciéndonoslos llegar y es la intensidad con que los dos se expresan. Los hermanos también, por ejemplo, la experiencia compartida del aislamiento de su primer mundo.

En 1975, acusados del asesinato de varios policías, se les condenó a muerte en Consejo de Guerra a once militantes del FRAP y ETA. Cuando la ejecución se llevó a cabo Serrat se encontraba en México y en una rueda de prensa condenó al régimen franquista y las medidas represivas. A raíz de esas declaraciones Serrat tuvo que exiliarse durante un año en México, debido a la orden de busca y captura que se emitió contra él. Además, tal y como ya había ocurrido antes, sus trabajos fueron censurados por el régimen.

Por su parte, al estallar la Guerra Civil, Miguel Hernández se alistó en el bando republicano. Después de la guerra, aunque quisiera dejar el país, fue delatado y detenido y, en marzo de 1940, fue juzgado y condenado a muerte. Algunos intelectuales intercedieron por él y su sentencia fue conmutada por una de treinta años. Se enfermó, primero de bronquitis, luego de tífus y finalmente de tuberculosis y murió en la prisión el 28 de marzo de 1942.

Miguel Hernández y Joan Manuel Serrat son hermanos del alma no sólo porque compartieron una experiencia que los separó de la vida, uno el exilio y el otro el encarcelamiento; sino también porque los dos eran víctimas de la censura. En abril de 1939, el general Francisco Franco declaró concluida la guerra civil y se acababa de imprimir en Valencia *El hombre acecha*. Aún sin encuadernar, una comisión

HPR/50

depuradora franquista, ordenó la destrucción completa de la edición. Sin embargo, dos ejemplares que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981. Por su parte, en 1968 se anuncia que Serrat será el representante de España en el Festival de Eurovisión. Cuando se supo que se trataba de que Serrat fuera a cantar un verso de una canción en catalán durante el festival, al régimen franquista no le gustó nada la idea, lo que le valió a Serrat un prolongado veto en la radio y la televisión nacional. De ahí que la selección hecha por Serrat de los poemas hernandianos a ser musicalizados puede que refleje la sensibilidad de la experiencia compartida de haber sufrido las consecuencias de la censura.

En sus propias biografías estos dos hombres están ligados por el concepto de la resistencia. Comparten unas experiencias vivenciales afines que tienen que ver con el franquismo y en las que tienen que sufrir porque su ideología se encuentra en oposición con otra ideología opresora.

La lectura que realiza Serrat de la poesía de Miguel Hernández está condicionada por una visión ideológica que tiene en común con el poeta de Orihuela. De ahí que Serrat elige para ser musicalizadas composiciones poéticas que transparentan una ideología que está del lado de la vida. Esta comunidad de visión es aparente en poemas-canción como “Para la libertad”, “Llegó con tres heridas”, “Canción del esposo soldado”, “Si me matan, bueno”, “Del ay al ay por el ay” y “Uno de aquellos”, siendo éste último poema-canción el que abre el elepé *Hijo de la luz y de la sombra* como sigue:

Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
una esparcida frente de mundiales cabellos,
cubierta de horizontes, barcos y cordilleras,
con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos.

Uno de aquellos
Uno de aquellos
Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos

HPR/51

tú eres uno de aquellos
Las patrias te llamaron con todas sus banderas...⁸

---

⁸ El resto de la canción es:

Las patrias te llamaron con todas sus banderas,
que tu aliento llenara de movimientos bellos.
Quisiste apaciguar la sed de las panteras,
y flameaste henchido contra sus atropellos.

Uno de aquellos
Uno de aquellos
Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos
tú eres uno de aquellos.
Las patrias te llamaron con todas sus banderas.

Con todas sus banderas, con todas sus banderas,
tú eres uno de aquellos
un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos
tú eres uno de aquellos.
Las patrias te llamaron con todas sus banderas.

Con un sabor a todos los soles y mares,
tu majestad de árbol que abarca un continente.
A través de tus huesos irán los olivares
abrazando a los hombres universal, fielmente.

Uno de aquellos
Uno de aquellos
Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos
tú eres uno de aquellos
Las patrias te llamaron con todas sus banderas.

Con todas sus banderas, con todas sus banderas,
tú eres no de aquellos
un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos
tú eres uno de aquellos.
Las patrias te llamaron con todas sus banderas.
Con todas sus banderas, con todas sus banderas,
tú eres uno de aquellos
un alma sin fronteras.

HPR/52

Esta última musicalización es notable dentro de las que hace Serrat de la poesía de Miguel Hernández. Se basa en un poema incluido, como se apuntó ya, en *Viento del pueblo*, un soneto en alejandrinos titulado “Al soldado internacional caído en España”.

Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
una esparcida frente de mundiales cabellos,
cubierta de horizontes, barcos y cordilleras,
con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos.

Las patrias te llamaron con todas sus banderas,
que tu aliento llenara de movimientos bellos.
Quisiste apaciguar la sed de las panteras,
y flameaste henchido contra sus atropellos.

Con un sabor a todos los soles y los mares,
España te recoge porque en ella realices
Tu majestad de árbol que abarca un continente.

A través de tus huesos irán los olivares
Desplegando en la tierra sus más férreas raíces
Abrazando a los hombres universal, fielmente. (346)

La canción guarda el original carácter de elogio al soldado internacional y de admiración de su osadía épica, especialmente subrayada con la trompa y la guitarra que rinde homenaje al folk estadounidense y por metonimia a la Brigada Lincoln. Pero, la adaptación de Serrat, hecha desde la perspectiva de su recepción que articula los textos poéticos con su propia sensibilidad, también tiene la virtud de convertir al poeta homenajeado en “uno de aquellos”.

Como se evidencia en su selección antológica, Serrat se identifica con ese Miguel Hernández víctima, sufrido por su ideología. Se identifica con el poeta separado de su mujer y de su hijo. Se identifica con él tanto por ideología como por la importancia que para él tiene el amor. La identificación es, en particular, por el amor paternal. De ahí, que Serrat haya seleccionado para musicalizar poemas

HPR/53

en los que Miguel Hernández mejor expresa ese amor agudizado por la separación como en “Menos tu vientre”, “Nanas de la cebolla”, “Romancillo de mayo”, “El niño yuntero”, “Cerca del agua”, “El hambre”, “Tus cartas son un vino”, “Canción última” y “El mundo de los demás”.

De entre los títulos de poemas musicalizados ya mencionados se desvela una coincidencia estética que indudablemente favorece su recepción, es decir, la lectura de los poemas hernandianos por Joan Manuel Serrat. El cantautor catalán siempre ha mostrado una preferencia o gusto por formas populares, por el verso corto, en particular, por la copla. El estilo de Miguel Hernández evolucionó hacia lo mismo; una temprana preferencia por la octava y el soneto (*Perito en lunas* y *El rayo que no cesa*) y una inclinación hacia la tropología culterana con el tiempo dio paso a texturas más simples y un lenguaje más directo de formas como la canción, el romance o el silbo. Salvo unas excepciones notables como “Elegía” del primer álbum o “Hijo de la luz y de la sombra” del segundo, Serrat lee, selecciona e interpreta con más identificación al poeta de los versos cortos.

Temáticamente afin a “Uno de aquellos”, la que abre el segundo álbum de homenaje, es “Si me matan, bueno”, extraído de la obra de teatro *Pastor de la muerte*. Este poema-canción ejemplifica el gusto por el verso corto. Dentro de la pieza teatral es un soldado cubano quien recita los versos. Serrat los musicaliza con tono popular uniendo sonos del Caribe y del folk americano.

Y es en esta vena de lo popular donde el Serrat lector, el Serrat antólogo, el Joan Manuel Serrat popularizador del lenguaje poético hernandiano mejor revela uno de los criterios que más informa su lectura y selección. Tenemos que recordar que “El niño de Poble Sec” es, y desde el principio ha sido, músico popular. Es con ese bagaje personal, profesional y cultural con el que este cantautor selecciona e interpreta los versos de Miguel Hernández. Serrat trae a su proceso de selección una característica que define la música popular contemporánea, “the hook”. En la música contemporánea, especialmente el rock, hip hop o pop, “the hook” o “el gancho” se reconoce como:

HPR/54

a short riff, passage, or phrase, that is used...to make a song appealing and to “catch the ear of the listener”...the hook is often found in, or consists of, the chorus...[it] can be either melodic or rhythmic, and often incorporates the main motif for a piece of music. [it is] “a musical or lyrical phrase that stands out and is easily remembered”...is repetitive, attention-grabbing, memorable, easy to dance to, and has commercial potential and lyrics. (Covach 71)

Serrat reconoce en los versos hernandianos el potencial del gancho y este ensayo ya ha observado (y el lector los podría haber escuchado) buenos ejemplos del gancho en los poemas-canción de “Para la libertad” y “Uno de aquellos”.

Al CD *Hijo de la luz y de la sombra* que fue publicado en marzo de 2010 le pone insuperable cierre la canción del mismo título.⁹ Y en esta adaptación musical se puede apreciar otra faceta de la recepción de la poesía hernandiana por parte de Serrat. Aquí lo que se aprecia es su capacidad de condensar; es decir, su capacidad crear una selección en que se condensa el sentido. El extenso poema original de 120 versos se condensa a una musicalización de 24 líneas¹⁰ (4 minutos

---

⁹ Aunque le pueda parecer un tanto efusivo el adjetivo “insuperable”, se justifica quizás con el hecho de que esta canción se llevó el premio de mejor canción del año por La Academia de las Artes y la Ciencia de la Música en España.

¹⁰ Las 24 líneas de la canción son las siguientes:

Eres la noche, esposa: la noche en el instante
mayor de su potencia lunar y femenina.
Eres la medianoche: la sombra culminante
donde culmina el sueño, donde el amor culmina.

Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje
su avaricioso anhelo de imán y poderío.
Un astral sentimiento febril me sobrecoge,
incendia mi osamenta con un escalofrío.

Eres la noche, esposa
Eres la noche, esposa
Eres la noche, esposa
y yo soy el mediodía.

HPR/55

y 6 segundos) con un inolvidable refrán-gancho, “Eres la noche, esposa”, que rezuma plenitud, celebra la vida y los cuerpos proyectados en su dimensión cósmica.

Once veces se repite el gancho “Eres la noche, esposa”. Al compás de un ritmo un tanto caribeño se repite el gancho “si me matan bueno” unas 27 en la canción del mismo título. Como se puede apreciar ya que la letra de la canción “Uno de aquellos” se ha reproducido aquí, el gancho de “uno de aquellos” se repite 20 veces en los 4 minutos y 40

La noche se ha encendido como una sorda hoguera
de llamas minerales y oscuras embestidas.
Y alrededor la sombra late como si fuera
las almas de los pozos y el vino difundidas.

Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta,
tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida.
Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta,
con todo el firmamento, la tierra estremecida.

Eres la noche, esposa
Eres la noche, esposa
Eres la noche, esposa
y yo soy el mediodía.

Caudalosa mujer: en tu vientre me entierro.
Tu caudaloso vientre será mi sepultura.
Si quemaran mis huesos con la llama del hierro,
verían que grabada llevo allí tu figura.

Con el amor a cuestras, dormidos y despiertos,
seguiremos besándonos en el hijo profundo.
Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos,
se besan los primeros pobladores del mundo.

Eres la noche, esposa
Eres la noche, esposa
Eres la noche, esposa
y yo soy el mediodía.

Eres la noche, esposa
y yo soy el mediodía.

HPR/56

segundos que dura la canción que lleva el mismo gancho de título.¹¹ Si parecen muchas estas veinte repeticiones, las supera el poema-canción “Dale que dale”, donde el gancho “dale que dale” o simplemente “dale” constituye casi toda la canción de 2 minutos y 22 segundos: Serrat lo repite unas 30 veces se repite, un coro de voces repite esta gancho más de 25 veces y Miguel Poveda, cantaor e intérprete de flamenco que acompaña a Serrat en este número, lo vocea unas 10 veces.¹²

Es con este último poema-canción donde mejor se puede apreciar el empleo del “gancho” en el esfuerzo que hace Serrat por adaptar y popularizar los versos de Miguel Hernández. Entre las tres diferentes voces musicales, el gancho “dale/dale que dale” se repite más de 60 veces. El poema hernandiano seleccionado e interpretado, proveniente de *Silbos*, consta de sólo unos 21 versos.¹³ Con la

---

¹¹ Como se puede apreciar cotejando la canción con el poema, estas 20 repeticiones del gancho amplían por un factor de 20 la frase “uno de aquellos”, ya que esta frase sólo aparece una sola vez en el poema.

¹² La “contabilidad” de ganchos aquí sólo toma en cuenta “frases líricas”. Para estudiar el fenómeno más a fondo habría que hacer una consideración de las “riffs”, o sea, de las cortas frases musicales con las que se ha llegado a asociar los versos hernandianos musicalizados e igual de responsables por hacerlos pervivir en la memoria.

¹³ “El silbo del dale” se lee así:

Dale al aspa, molino, Hasta nevar el trigo.	Dale, Dios, a mi alma Hasta perfeccionarla.
Dale a la piedra, agua, Hasta ponerla mansa.	Dale que dale, dale Molino, piedra, aire
Dale al molino, aire, Hasta lo inacabable.	cabrero, monte, astro, dale que dale, largo.
Dale al aire, cabrero, Hasta que silbe tierno.	Dale que dale, Dios, ¡ay!
Dale al cabrero, monte, Hasta dejarle inmóvil. Dale al monte, lucero, hasta que se haga cielo.	Hasta la perfección. (213-214)

HPR/57

estructura interna de una correlación diseminativa y recolectiva que baraja los conceptos de molino, piedra, aire, cabrero, monte y lucero, el poema emplea una repetición sintáctica en las primeras siete estrofas. Aunque el comienzo de cada una de estas estrofas pertenece a una serie reiterativa de una misma forma oracional en “dale” que sobredetermina el poema con la idea de consecución temporal, la misma frase “dale que dale” sólo se repite tres veces frente a las más de 60 en el poemacanción de Serrat.

El gancho ya se reveló como un elemento importante en la selección e interpretación musical del primer álbum homenaje, donde, por ejemplo, en los 3 minutos y 32 segundos de “Menos tu vientre” se subraya la misma sensación de plenitud y dimensión cósmica con la repetición seis veces de “menos tu vientre”. Aún más corta es la canción “Para la libertad” con sólo 2 minutos y 50 segundos¹⁴ pero sus dos “ganchos”, “para la libertad”, repetido cinco veces, y “aún tengo la vida”, repetido cuatro veces, son suficientes tanto como para marcar indeleblemente el carácter homenaje del álbum como para concretizar la lectura y selección antológica de Serrat de esa poesía en una que elogia su cualidad luchadora.

Si la poesía de Miguel Hernández ha resistido el tiempo en parte mediante su antologación y musicalización en dos álbumes de Joan Manuel Serrat es porque éste ha sabido leer esa poesía y encontrarle sus “ganchos”. “Para la libertad”, “Menos tu vientre”, “Si me matan, bueno”, “Del ay al ay por el ay”, “Eres la noche esposa” y “Uno de aquellos” resistirán el olvido en el tiempo porque el oyente no puede olvidarse de su “gancho”.

De toda la obra de Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat se ha apropiado de tan sólo unos 23 poemas y los ha publicado en dos antologías que homenajean los facetas del poeta de Orihuela. Serrat los ha re-creado dotándoles de su sensibilidad músico-artística. Como resultado, su selección y lectura llegan a formar parte de lo que es la historia de la recepción de la obra hernandiana, cuya recepción futura será condicionada por este hecho.

---

¹⁴ En los 2 minutos 50 segundos que dura la canción la letra se repite dos veces. Esta letra proviene de la parte II del poema “El herido” del *El hombre acecha*.

Hans-Georg Gadamer sostenía que los lectores tienen una conciencia históricamente moldeada o afectada (*wirkungsgeschichtliches Bewußtsein*). Esto es, los lectores poseen una historia y cultura particulares que los moldea. Así, interpretar un texto se trata de una “fusión de horizontes” donde el estudioso busca la manera en que la historia de un texto se articula con su propio trasfondo cultural e histórico, su tiempo y su lugar. Según esta concepción, la recepción de los poemas de Miguel Hernández (y por extensión la obra hernandiana) por parte de Serrat y su visión de ellos producen una articulación que incorpora su particular horizonte histórico-cultural al del poeta de Orihuela. Y, de esta manera, las articulaciones musicales de Serrat entran a formar parte de los condicionamientos paratextuales (trasfondo cultural) que median entre lectores y lecturas, entre contenidos y soportes en la futura recepción tanto de su música como de los textos poéticos. La antologación realizada por Joan Manuel Serrat llega a formar parte de lo que son esos textos poéticos y parte de lo que es su efecto. Sus composiciones musicales llegan a formar parte de lo que es el metatexto o epitexto hernandiano; y es así cómo la recepción e interpretación de Serrat les hacen resistir en el tiempo y, como correlato de su recepción, el producto de esa recepción ha llegado a ser parte de la herencia de esos textos. En efecto, la interpretación musical de Serrat rescita esos textos poéticos obligándole al lector a poner en relación una realidad literaria y su re-presentación musical. La “fusión de horizontes” es la fusión de cultura impresa y cultura musical, es la fusión de cultura élite y cultura de masas, es una fusión que entra en la memoria popular.

En 1972, Joan Manuel Serrat conmemoró el treinta aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández con un elepé envuelto en una funda, negra. La funda va de luto y la recepción por parte del cantautor en esa época rescata versos del hombre orgulloso, luchador y derrotado, quien murió sin poder salvar a su hijo desde la cárcel.

Otra vez, en 2010, con el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat hace resistir los versos de otro Miguel Hernández. Esta vez rescata al poeta inocente, el combatiente, el desolado. Esta vez el elepé va envuelto en una funda de rojo y negro sobre blanco, lo cual ayuda a caracterizar aún más la recepción de Serrat. Éste musicaliza la tinta negra de los versos que se encuentran

sobre el papel blanco tanto como lo cárdeno de la sangre, la vertida en las trincheras y la que nutre la metáfora del corazón. Gracias a la labor antológica e interpretativa de Serrat, todos estos versos de Miguel Hernández resistirán más el tiempo¹⁵ y seguirán llegando a los oídos y a los corazones de oyentes de muchas generaciones quienes tendrán que contar con estas interpretaciones en su propia recepción.

Bibliografía

- Covach, John. 2005. "Form in Rock Music: A Primer". In Stein, Deborah. *Engaging Music: Essays in Music Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. 2nd ed. Trans. J. Weinsheimer and D. G. Marshall. New York: Crossroad, 2004.
- Genette, Gérard. *Paratexts. Thresholds of Interpretation*. Trans. Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge UP, 1997.
- González Lucini, Fernando. *...Y la palabra se hizo música. La canción de autor en España*. 3 vols. Madrid: Iberautor, 2006.
- Hernández, Miguel. 1984. *Obra poética completa*. Madrid: Alizanza.
- Jauss, Hans Robert Jauss. 1982. *Toward an Aesthetic of Reception*. Trans. Timothy Bahti. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- . 1990. "The Theory of Reception: A Retrospective of its Unrecognized Prehistory". In *Literary Theory Today*. Eds. Meter Collier & Helga Geyer-Ryan. Ithaca: Cornell UP.
- Serrat, Joan Manuel. 1972. *Miguel Hernández*. Ariola.
- . 2010. *Hijo de la luz y de la sombra*. Ariola.
- "Serrat vuelve al número uno" *Rolling Stone*. 30 abril 2010. Web. 1 nov. 2011.

---

¹⁵ Evidencia del potencial para el impacto sobre la memoria popular es el hecho de que *Hijo de la luz y de la sombra* fuera el álbum número dos en ventas para el año 2011 en España ("Top 50..."). Y apenas dos meses después de su publicación ocupó el puesto del disco más vendido en el país ("Serrat vuelve...").

HPR/60

<<http://rollingstone.es/noticias/view/serrat-vuelve-al-numero-uno>>

"Top 50 Álbumes 2010-Lista Anual de Ventas 2010." *Promusicae* (Media Control Gfk International). n.f. Web. 12 nov. 2015.
[http://www.promusicae.org/files/listasanuales/albumes/Top%2050%20ALBUMES %202010%20\(PUBLICAR\).pdf](http://www.promusicae.org/files/listasanuales/albumes/Top%2050%20ALBUMES%202010%20(PUBLICAR).pdf)
www.jmserrat.com