

María Ángeles Bernárdez
-Almería-

Rafael de León

Sevilla, 6 de febrero de 1908-Madrid, 9 de diciembre de 1982

*Bebíndome la dulce primavera
me sorprendió la tarde junto al río
y pude contemplar a mi albedrío
el idilio del agua y la palmera.*

*Me zambullí desnudo en la pecera
buscando un corazón igual que el mío,
y no encontré ni un faro ni un navío
que me hiciera señales de bandera.*

*La noche iba saltando por la orilla
y puso en mi cabeza despeinada
el filo verde-azul de su cuchilla.*

*Mas cuando ya se ahogaba mi fortuna,
quiso el viento mandarle a mi jugada
el blanco salvavidas de la luna.*

Rafael de León y Arias de Saavedra, Conde de Gómara y Marqués del Valle de la Reina, escritor y poeta, nacido en el seno de una familia de la nobleza sevillana, autor de letras para la copla, formó parte del trío de autores Quintero, León y Quiroga.

El famoso y genial compositor, indiscutible creador de las letras de la copla vería la luz en la misma calle donde 34 años antes viniera al mundo el poeta Manuel Machado. Pero no sólo en la copla Rafael era un maestro. A decir de algunos estudiosos, había en su genio creador una impregnación del estilo poético de Federico García Lorca, a quien conoció cuando cursaba los estudios de Derecho en la universidad de Granada (1926). En el tiempo en que instala en España la República (1931), contrariamente a sus orígenes de noble procedencia más conservadora y monárquica, nos deja claro a través de su obra la distancia crítica con la que observa el mundo del que proviene. En los ambientes de los cafés cantantes y teatros de variedades de Sevilla, fue integrándose, haciendo amistades y participando del ambiente liberal y tolerante del nuevo régimen republicano. En esos círculos conoció al letrista Antonio García Padilla, alias "Kola" - padre de la actriz y cantante Carmen Sevilla-, con quien colaboró, aunque éste no alcanzara la calidad exquisita de Rafael de León. La amistad y el trabajo en común con "Kola", le sirvió de catapulta para entrar por la puerta grande en un mundo ajeno y hostil para la aristocracia como era la creación artística en los cabarets y salas de fiesta. Años más tarde, esta misma situación la viviría como experiencia personal con el autor teatral Antonio Quintero; y con los letristas Xandro

Valerio y José Antonio Ochoaíta. Otro autor que firmaría letras de canciones con él fue Salvador Valverde, excelente poeta de origen andaluz nacido en Buenos Aires.

Acusado de monárquico y derechista, es encarcelado en Barcelona durante la guerra civil junto a toreros, cantantes y personajes del mundo de la farándula. En la cárcel hace alarde de su condición de persona neutral y simpatizante de la causa republicana; tal vez llevado por la sinceridad, declara ser amigo de poetas como León Felipe, Federico García Lorca y Antonio Machado.

En los años de la posguerra, cuando el régimen acogió el género llamado "folklore español" que exaltaba con arte, influenciado por el tipismo andaluz, de modo extremado, el carácter español, nuestro poeta en estos tristes años, tanto para él como para la gran mayoría del pueblo español, se inicia en la colaboración de guiones cinematográficos, escaparates de un excesivo españolismo. Debido a la cultura común de los países hermanos de América, bajo el concepto de "hispanidad", traspasaron fronteras otras músicas que se acercaban a su valiosa fuente de inspiración con historias basadas en la vida misma como los boleros, los tangos; los valsos peruanos, los sonos cubanos, las rancheras y corridos mejicanos... etc., y que entroncaron con sus gustos musicales y la de los españoles aceptados por la España oficial.

De su obra poética podemos decir que se encuentra dividida en los apartados de poesías y canciones, y que contienen un inconfundible sello común al inspirarse y alimentarse entre sí. Dentro del estilo de la estrofa poética, la más abundante en la obra de Rafael es el romance octosílabo; aunque también emplea estrofas como la seguidilla, la soleá, la copla, el romancillo, la redondilla; más raramente, el soneto, la lira, los versos alejandrinos y la rima blanca. Sus coplas y sus poemas son reflejo de la idiosincrasia del pueblo andaluz. Pena y alegría (1941) es su primer libro de poemas; Jardín de papel (1943), el segundo. Del mismo año es el libro que aparece publicado en Chile, Amor de cuando en cuando. De este último no se tiene la certeza de su autenticidad, en España, por considerarla una posible edición pirata de la obra de Rafael de León.

De este famoso y fructífero trío formado por el poeta Rafael de León, el gran músico sevillano Manuel Quiroga y el autor teatral Antonio Quintero, Rafael de León sigue siendo un gran ausente dentro del ámbito de la cultura popular española de la posguerra. Podríamos reseñar de entre sus miles de canciones "Romance de la serrana loca"; "Coplas"; "La Rajadesa"; "Manolo Reyes"; "Siempre Sevilla"...; "¡Ay, Mari Cruz!"; "María de la O"; "Triniá"; "Ojos Verdes"; "Tatuaje"; "La Parrala"; "Eugenia de Montijo"... En su dilatada carrera de letrista compuso canciones para artista como Nino Bravo, Raphael, Rocío Dúrcal... La canción "Enamorada" escrita por él, a quien puso música Augusto Algueró, obtuvo el primer premio en la ter-

cera edición del Festival de Benidorm en el año 1961... En su extensa trayectoria como letrista, la mayoría de sus canciones fueron musicadas por el prolífico compositor Manuel Quiroga; otras lo fueron por Juan Solano, Augusto Algueró y Manuel Alejandro.

Dicen... que un incomprensible olvido ha hecho que Rafael de León nunca figure, aunque le pertenece por derecho propio, en la nómina de los poetas de la Generación del 27. Dicen... que a ningún poeta español del pasado y del presente silgo que vivimos le han sido tan recitadas y cantadas sus creaciones, y que incomprensiblemente sigue siendo el gran ausente a la hora de hacer balance dentro del ámbito de la cultura popular española.