

TEMA 6

LA RENOVACIÓN POÉTICA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27.

Introducción

En el periodo entre las dos guerras mundiales se suceden en Europa unos movimientos artísticos llamados vanguardias o ismos. Proponen un visión renovadora y moderna del arte y la literatura, basada en el antirrealismo, la autonomía del arte, lo ilógico y el mundo onírico de los sueños.

Los principales **ismos** europeos fueron los siguientes:

- **Cubismo:** aporta los caligramas o poemas visuales.
- **Futurismo:** antirromanticismo y elogio de la tecnología.
- **Dadaísmo:** radical y destructivo con el arte antiguo.
- **Expresionismo:** visión pesimista de realidad e ideología pacifista.
- **Surrealismo:** con mayor influencia posterior, exploran el mundo del subconsciente.

El Vanguardismo en España

El literato Ramón Gómez de la Serna, autor de sus famosas *Greguerías* (frases breves e ingeniosas) difundió las vanguardias en España con bastante inmediatez. Su concepción de la literatura influyó en la poesía de los ismos hispanos y en la Generación del 27.

También ayudaron a su difusión las tertulias, las revistas literarias y ensayos como *La deshumanización del arte* (1925) de Ortega y Gasset.

La Generación del 27

Con este nombre se denomina a una serie de poetas que, asimilando la rica tradición literaria española, e imbuidos por las nuevas corrientes de vanguardia, llegó a ser la más brillante promoción de la literatura española del siglo XX.

El grupo toma su nombre por un acto conjunto que celebraron en 1927: el aniversario de los 300 años de la muerte de Góngora. Esta celebración tuvo un doble significado: por un lado, los autores ponen de manifiesto su admiración por la poesía del Barroco, sobre todo la de Góngora; por el otro, realizan un manifiesto que rechazaba la tradición decimonónica y modernista.

Los autores de la Generación del 27 se consideran también deudores de Ortega y Gasset, que influyó en su concepción del arte; de Ramón Gómez de la Serna, el vanguardista que les introdujo en las novedades europeas; y de Juan Ramón Jiménez, el poeta por excelencia que abrió el camino de la poesía pura, desnuda, esencial.

Los principales poetas de esta generación fueron :

- Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Rafael Alberti.

Los elementos de unión de estos poetas son los siguientes:

- La amistad entre ellos, su convivencia en la Residencia de Estudiantes y la publicación de sus poemas en las mismas revistas literarias.
- Su sólida formación intelectual.
- Talante liberal y progresista reflejado en su defensa de la República.

Características

- Aunque nace a la par que las vanguardias, no imitan la vocación destructora e iconoclasta de aquella.
- Integran tradición y vanguardia poéticas.
- Admiración y conocimiento de los clásicos españoles(Jorge Manrique, Garcilaso, Góngora, Bécquer)
- Interés por la poesía contemporánea(Paul Välery o T.S. Eliot).
- Empleo de formas métricas clásicas y del verso libre.
- Combinación de poesía popular y poesía intelectual.

Trayectoria literaria.

Podemos distinguir tres etapas:

- **Poesía pura:** Hasta 1929, rechazo de los temas humanos y uso de la imagen y la metáfora en la construcción del poema.
- **Surrealismo y rehumanización:** A finales de los años veinte, llega la influencia surrealista a poetas como Aleixandre, Lorca, Cernuda o Aleixandre. Vuelve el interés por los temas humanos y la crítica del mundo exterior.
- **La Guerra Civil y el Exilio:** Tras la guerra, algunos permanecen en España y el resto se exilia. Lorca fue asesinado al comienzo de la guerra.

Principales autores(estudio de un autor)

Como citamos al principio los poetas destacados de la generación fueron:

- **Pedro Salinas:** En sus primeros libros se ve la influencia de las vanguardias. En su época de plenitud es el poeta del amor, reflejado en su obra *La voz a ti debida*(1934)
- **Jorge Guillén:** Su estilo poético se acerca a la poesía pura. Poemas elaborados, donde el sentimiento se subordina a la inteligencia. *Cántico*(1928-1950).
- **Vicente Aleixandre:** El tema central de su poesía es el deseo de fusión del hombre con la Naturaleza. Influencia del surrealismo: *Espadas como labios*(1934):
- **Federico García Lorca:** Poesía neopopular en el *Romancero gitano*(1926). Influencia del Surrealismo en *Poeta en Nueva York* (1930).
- **Dámaso Alonso:** Su obra se divide en dos etapas. La primera muestra la influencia de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado en obras como *El viento y el verso* (1925). Con *Hijos de la ira* (1944) comienza la segunda etapa donde se rebela contra la situación del hombre y del mundo.
- **Gerardo Diego:** se suelen distinguir dos etapas. La primera, que agrupa la poesía tradicional, que incluye obras como *Versos humanos* (1925) y la segunda etapa, de poesía de vanguardia, *Manual de espumas* (1924),
- **Rafael Alberti:** Poesía neopopular e influencia de Góngora en sus primeros libros , *Marinero en Tierra* (1925).Influencia del Surrealismo en *Sobre los Ángeles* (1929). En los años treinta adquiere un compromiso social y político , *El poeta en la calle* (1937) .
- **Luis Cernuda:**
El tema central de su poesía es el conflicto entre el deseo y la realidad. En su obra destacan las influencias de Garcilaso, Bécquer , los poetas que inician el Simbolismo (Baudelaire, Verlaine) y Juan Ramón Jiménez.
Su obra está marcada por su carácter hipersensible y por su homosexualidad, que explica su aislamiento y rebeldía, debido a la incomprendición de la sociedad de la época. La realidad que le tocaba vivir chocaba con sus deseos y sus sueños, y de ese conflicto nacen los temas de su poesía: soledad, frustración, infancia eterna, ansia de belleza, paso del tiempo y muerte, y sobre todo el amor como experiencia suprema, jubilosa y también dolorosa. Su

obra se divide en tres etapas.

- La primera es la etapa sevillana, hasta 1928, con *Perfil de aire* (1927), cercana a la poesía pura, y *Égloga, elegía, oda* (1928), con raíces en la poesía de Garcilaso de la Vega.
- La segunda etapa, o etapa madrileña, de 1929 hasta 1938, se inicia con *Un río, un amor* (1929), en el que con imágenes surrealistas profundiza en la frustración contra las convenciones sociales. En *Los placeres prohibidos* (1931), también surrealista, habla de amor, soledad y vacío interior. El autor se enfrenta al mundo con la elección de un amor prohibido y no aceptado. Con un estilo más sereno y personal escribe, entre 1932 y 1935, *Donde habite el olvido*, sobre el amor como experiencia dolorosa. En 1936 publica *La realidad y el deseo*, obra que incluye algunos de los libros anteriores y algunos más.
- Su última etapa, la del exilio, se caracteriza por la angustia vital del poeta, así como por la desilusión y la nostalgia debido a su situación personal. *Como quien espera el alba* (1944) o *Con las horas contadas* (1950-1956) son obras representativas de esta etapa. En cuanto a su estilo, evita las rimas marcadas, prefiere el verso libre, combinado con estrofas tradicionales. Su poética está plagada de símbolos e imágenes de muy variada índole.