

5 Evolución y características generales de la generación del 27 a través de algunos de los principales autores Salinas, Lorca, Alberti y Cernuda.

Contexto literario

Para estudiar al grupo poético del 27 es necesario conocer las tendencias poéticas que influyeron sobre sus miembros en mayor o menor medida, sea porque las imitaran, porque trataran de apartarse de ellas, o por una combinación de ambas circunstancias. Los movimientos poéticos que conformaron el panorama literario a finales del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del XX en España fueron por este orden: el modernismo, la generación del 98 (en especial la obra de Antonio Machado, ya que la poesía de otros autores como Unamuno no despertó particular interés), la generación del 14 (también se habla del novecentismo y los autores novecentistas, particularmente destaca J.R.J. con su poesía pura), y las vanguardias. Estas últimas ya coinciden en el tiempo con el grupo poético del 27, pero es importante considerar que aunque sus miembros se vieron fuertemente influidos por ellas, la generación del 27 no fue exactamente vanguardista.

Vanguardias

Las vanguardias fueron un movimiento, o un conjunto de movimientos artísticos (no únicamente literarios) que se desarrollaron en occidente entre 1900 y 1939 (pese a que continúan teniendo influencia sobre el arte hasta nuestros días). Dos hitos históricos marcarán su desarrollo, la I Guerra Mundial en 1914 y el crack de la bolsa de Nueva York del 29. Pese a ello, no será hasta después de la II Guerra Mundial, frente a una sociedad marcada por los horrores del Holocausto y el temor a la energía atómica, que el impulso de los movimientos vanguardistas se verá finalmente agotado. Esto se debe a que la actitud de los vanguardistas fue (sobre todo en las dos primeras décadas del XX) una actitud positiva. La mayoría de los artistas eran jóvenes procedentes de la burguesía, vitalistas y conformes con el mundo en el que les había tocado vivir (se alejaban por tanto de posturas críticas o existenciales). Su afán será romper con toda la tradición artística anterior, por lo que se hablará de que se caracterizan por la revolución y adanismo (de Adán, el primer hombre según la biblia, esta característica indica que quieren hacer algo nuevo, que no se haya hecho nunca antes).

En España podemos distinguir las siguientes etapas en la penetración de las vanguardias: entre 1909-1918 las introduce Ramón Gómez de la Serna, entre 1918-1925 aparecen vanguardias propiamente hispanas, en la península el ultraísmo y de la mano del poeta chileno Vicente Huidobro el creacionismo, por último entre 1925-1930 penetrará el surrealismo proveniente de Francia, que supondrá una rehumanización del arte (ya que las vanguardias, en la medida en que despreciaban la expresión de sentimientos íntimos y buscaban nuevos temas para la literatura alejados de los tradicionales relacionados con las preocupaciones básicas de las personas se consideraban un arte deshumanizado), finalmente y a medida que las preocupaciones político sociales pasan a primer plano en los años previos a la Guerra Civil, entre 1930-1936 se producirá una pérdida de interés por estos movimientos, produciéndose un ocaso del vanguardismo.

Algunas de las corrientes que más influyeron durante estos años son: el futurismo (iniciado por Marinetti en 1909), el cubismo (Apollinaire, 1913), el dadaísmo (Tristan Tzara, 1916), el ultraísmo (Guillermo de Torre, 1919) el creacionismo (Vicente Huidobro, 1918), y el surrealismo (André Breton 1919-1924).

Generación poética

Para estudiar al grupo poético del 27, conviene entender el concepto de generación artística. Este concepto se popularizó de tal manera durante el siglo XX como un modo de facilitar el estudio de autores contemporáneos que varios estudiosos propusieron una serie de condiciones que debían cumplirse para poder hablar con propiedad de una "generación". De todas las generaciones literarias propuestas para la literatura española, probablemente la del

27 sea la que mejor encaja en dichas condiciones. En primer lugar, se postula que los autores deben de tener una edad similar, por tanto fechas de nacimiento cercanas (con 15 años de diferencia entre el mayor y el menor, 1891-1905, esta es la característica que peor encaja con el grupo del 27:), así mismo, deben presentar una formación intelectual semejante y entre ellos deben establecerse relaciones personales (muchos de ellos compartieron vivencias durante su juventud en la Residencia de Estudiantes de Madrid). También deben de organizar actos colectivos propios (se considera que el homenaje a Góngora en 1927 por su tricentenario encajaría con esta premisa, así como su participación conjunta en la edición de antologías poéticas o su publicación y creación de revistas). Otra característica un tanto difícil de encontrar en la generación del 27 es la existencia de una figura cultural y artística que sirva como modelo para todos los miembros de la generación, actuando a la manera de un guía (pese a todo, se ha señalado que respetaron a las siguientes figuras de su tiempo, los autores JRJ y Gómez de la Serna, y el filósofo español Ortega y Gasset, también compartieron todos una profunda admiración por la figura histórica de Góngora).

Nómina

Algunos de los autores más significativos de esta generación serían: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Federico G^a Lorca, Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Juan José Domenchina, Concha Méndez, Ernestina de Champourcín y Josefina de la Torre.

Evolución

Aunque cada poeta siguiera una trayectoria personal, se puede decir que en general todos ellos pasaron por una etapa más vanguardista de ruptura y revolución, otra etapa en la que se notó más el peso de la poesía pura de JRJ caracterizada por la plenitud y deshumanización de su poesía, y un alejamiento de ese tipo de modelos que llevó a una crisis estética y rehumanización de su obra. A partir de 1939, existen demasiadas divergencias individuales para poder hablar de una evolución conjunta.

Si atendemos a una perspectiva más cronológica, se puede decir que en su juventud, entre 1920 y 1928 pesará la influencia de la poesía pura, el vanguardismo, el neopopularismo, la poesía culta y el gongorismo; que su madurez, del 28 y hasta 1939, se verá marcada por el surrealismo, el neorromanticismo, y la producción de una poesía más comprometida acorde con la realidad político social que les ha tocado vivir, y que a partir de esa época producirán una obra más centrada en responder a las realidades del que les ha tocado vivir exilio (a Damaso Alonso le gustó distinguir entre un exilio geográfico y real, al que llamará exilio exterior, cuyo tema predominante es el recuerdo de España, y una actitud de dolor existencial entre los autores de la generación que permanecieron en el país al que eligió llamar exilio interior).

Características generales

Los autores del 27 se caracterizan sobre todo por el equilibrio y síntesis entre polos opuestos. Tratarán así de aunar o equilibrar conceptos tan diferentes como el de una poesía de base más intelectual y otra más sentimental; cultivarán el concepto del pseudo-misticismo poético que entiende que el poeta tiene cualidades especiales que lo diferencian del común de los mortales y al mismo tiempo la conciencia de que la poesía es una habilidad que debe aprenderse y mejorarse a través del rigor técnico, la práctica y el estudio; buscarán combinar el ansia juanramonina de alcanzar la pureza en la poesía y al mismo tiempo estudiar su interioridad y emociones para producir una poesía cargada de autenticidad humana; no se arredrarán a la hora de producir una poesía difícil para la minoría pero al mismo tiempo

intentarán llegar a la “inmensa compañía”; tratarán tanto lo universal como lo español y se dejarán influir por la tradición sin por ello abandonar el ansia de renovación.

Modelos literarios

Como ya hemos indicado, se verán influidos por el vanguardismo (ultraísmo, creacionismo y surrealismo), por la poesía pura (con su pretensión de expresar a través de la poesía una suerte de esencia eterna de la realidad), el neopopularismo, el clasicismo culto el neorromanticismo, e incluso el simbolismo y el modernismo simbolista.

Lenguaje poético

Sin negar las particularidades de cada autor, su lenguaje se caracteriza por una renovación formal (estilización poética, combinación de léxico culto y popular), el uso abundante de la metáfora (en especial la metáfora sorprendente o innovadora por influencia de las vanguardias), y una notable libertad métrica (emplearán en ocasiones formas clásicas cultas, en otras las tradicionales populares y harán también un uso extensivo del verso libre).

Temas

Algunos de los temas más comunes que aparecen en sus composiciones serán el del arte por el arte (se alejan de la idea de que el arte debe imitar a la realidad y buscan que sea independiente de esta) que como dijimos equilibrarán con la humanización y la preocupación social: Junto a esto aparecerán temas típicos de la lírica universal como la naturaleza, la ciudad, el amor, las inquietudes existenciales o el compromiso social.

-PEDRO SALINAS:

* **Estilo poético:** se caracteriza (además de por todo lo indicado en las características generales) por la sobriedad, el uso de un lenguaje aparentemente coloquial, con frases cortas y simples, y cierta preferencia por el verso libre de medida corta. Sus temas predilectos son: la autenticidad, la belleza e ingenio y el amor.

* **Primera etapa** (hasta 1931):

· Pesa la influencia de la poesía pura de JRJ, junto con elementos futuristas y vanguardistas. Algunos títulos serían *Presagios*, *Seguro azar*, *Fábula y signo*.

* **Segunda etapa** - madurez (hasta 1939):

· Cobra peso la presencia de un tú poético que podemos asociar con la amada, así como la atención a los objetos cotidianos. La poseía se convierte en un relato amoroso (en ese sentido, entronca hasta cierto punto con la tradición petrarquista del cancionero). Las obras serían: *La voz a ti debida* (expresa el descubrimiento gozoso del amor), *Razón de amor* (presenta la triste nostalgia de un amor concluido) y *Largo lamento* (que se centra en lo imposible del reencuentro).

* **Tercera etapa** - exilio:

· Aparecen temas como la guerra o el futuro de la humanidad. Algunos títulos serían *El contemplado* (que trata la búsqueda de la verdad y la salvación), *Todo más claro* (reflexiona sobre diversos acontecimientos históricos, expresa una amarga desolación) o *Confianza* (una exaltación gozosa del acto de vivir).

-FEDERICO GARCÍA LORCA:

* **Estilo poético:** se suele caracterizar su poética usando tres símbolos, el “ángel” que equivaldría a la inteligencia, la “musa” para referirse a la inspiración y el “duende” que expresa la amargura trágica. Combina varias tradiciones poéticas (el neopopularismo, el clasicismo, el vanguardismo, con ecos románticos y del modernismo simbolista), emplea con abundancia símbolos y metáforas (inspirados tanto por Góngora como por el surrealismo) y se considera que consigue una fusión entre la cultura gitana y popular andaluza y la vida urbana contemporánea.

* **Temas:** el núcleo de toda su producción literaria, incluido el teatro, es la tensión entre el deseo y la libertad individual y entre la pasión y el poder social. Además trata temas propios de

la tragedia clásica como: el amor, la muerte, la frustración y el destino trágico; también aparece el tema de la solidaridad social.

*Entre sus símbolos más repetidos están: el arma blanca (representa muerte y algunos de sus causas o efectos, como violencia o dolor), el agua (suele representar la muerte), el caballo (la violencia y el deseo sexual masculino), la luna (la mujer y la muerte), lirio y nardo (representan atractivo juvenil), la sangre (pasión o muerte), la tierra (que puede también referirse a la muerte), la sed y el calor (que suelen referirse a la pasión sexual), el color blanco (que puede representar pureza o falta de libertad), y el bastón (que representa la autoridad).

***Primera etapa (1921-1928):**

·En esta etapa, Lorca realiza un extensivo trabajo de reelaboración sobre sus influencia literarias: el vanguardismo, la poesía pura, Góngora, la poesía árabe, el cancionero popular. Tenemos títulos como *Libro de poemas*, *Poema del cante jondo*, *Canciones*, *Primeras canciones*, *Romancero gitano*.

·Dado que lo estudiamos específicamente, conviene recordar de *Romancero gitano* que es una obra que está lejos de folclorismo con el que a veces se la ha asociado, aunque use el romance lo renueva con imágenes vanguardistas y figuras retóricas clásicas. A nivel temático nos presenta de forma simbólica los problemas existenciales y a veces sociales de lo que se dio en llamar la "Andalucía del llanto", en ocasiones a través del dibujo de un mundo gitano mítico que suele reflejar un destino trágico, que no deja de ser también universal.

***Segunda etapa (1929-1930):**

·Abre esta segunda etapa su obra *Poeta en Nueva York*, en ella aparece de forma muy explícita la denuncia (al capitalismo y al materialismo corrupto), emplea un lenguaje surrealista, plagado de imágenes irracionales, recurre de nuevo a presentar ciertos estamentos como seres míticos (por ejemplo los negros de Harlem), abandona en parte el tono individual para tratar problemas colectivos (sin dejar de reflejar por ello la soledad y la angustia).

***Tercera etapa (1931-1936):**

·Explora nuevos caminos a partir de formas métricas tradicionales. Obras de esta época son *Diván del Tamarit* (inspirado en la poesía árabe-andaluza clásica - emplea forma métricas como las gacelas y casidas-, se trata de una lírica intimista -un tema recurrente es el deseo amoroso próximo a la muerte); el *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (una elegía a un amigo querido), o los *Sonetos del amor oscuro* (que tratan el amor y la homosexualidad, usando la forma clásica del soneto).

-RAFAEL ALBERTI:

***Estilo poético:** se caracteriza por su destreza verbal, un virtuosismo formal y la integración espontánea de lírica popularista, neogongorina, ultraísta, surrealista, social y política. Temas: entre los predilectos por el autor están el mar y la idea del paraíso perdido.

***Primera etapa -neopopularista:**

·Sus fuentes de inspiración son el cancionero tradicional español y el folclore andaluz, abundan las breves canciones que combinan la tradición y la modernidad. *Marinero en tierra* (este poemario desarrolla el tema de la nostalgia por su Cádiz natal, combinando la métrica clásica y la popular, aunque aparece ya la imagen vanguardista). Otras obras serían *La amante*, *El alba del alhelí*.

***Segunda etapa -vanguardista:**

·Se combinan el barroquismo neogongorino, el futurismo, el ultraísmo y el surrealismo. Algunas obras son *Cal y canto* (con influencias de Góngora, del barroquismo y del futurismo), *Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos* (influencias del futurismo y del surrealismo, junto con temas cómicos se presenta la nostalgia del paraíso perdido), *Sobre los ángeles* (trata sobre la crisis vital y amorosa, pesa mucho la influencia de Bécquer) y *Sermones y moradas* (introduce como forma estrófica los versículos, se trata de una poesía hermética).

***Tercera etapa -republicana, social y política:**

·Supera la crisis estética a través del compromiso político (comunista). Obras de esta etapa sería *Un fantasma recorre Europa*, *El poeta en la calle*, *13 bandas y 48 estrellas*, *De un momento a otro*.

***Cuarta etapa** -exilio:

·Su producción resulta variada. Tiene mucho peso el tema de la nostalgia (*Entre el clavel y la espada*, *Retornos de lo vivido lejano*, *Baladas y canciones de Paraná*), continúa el compromiso político (*Coplas de Juan Panadero*), en ocasiones se ve influido por la pintura (*A la pintura*, *Los ocho nombres de Picasso*), se abre paso el sarcasmo en algunos de sus poemarios (*Roma*, *peligro para caminantes*), y cultiva también lírica intimista (*Canciones del alto valle del Aniene*).

-LUIS CERNUDA:

***Estilo poético:** muestra preferencia por el verso libre (o también por versos cortos) con símbolos e imágenes. Evoluciona en su madurez hacia formas como el versículo, con un estilo más próximo a la lengua coloquial o incluso a la prosa. Sus principales influencias incluyen: el clasicismo renacentista, el romanticismo, el simbolismo, el surrealismo, autores como Garcilaso, Bécquer, Baudelaire, Mallarmé, Goethe, Hölderlin o T. S. Elliot, y la poesía bíblica.

*Temas: el núcleo temático de su obra explora la relación entre los polos de la realidad - asociada a las normas y la intolerancia- y el deseo -de libertad, amor, belleza y naturaleza-. Además, relacionado con estos temas, aparecen la insatisfacción, la frustración, la soledad, la rebeldía y la nostalgia.

***Primera etapa** (hasta 1938):

·Obras iniciales: cultiva la poesía pura (*Perfil del aire*) e imita la renacentista (*Égloga*, *elegía* y *oda*).

·Surrealismo: expresa la rebeldía contra distintas convenciones sociales (*Un río, un amor*), y canta a la experiencia amorosa libre (*Los placeres prohibidos*).

·Romanticismo: trata temas como el amor y el desengaño (*Donde habite el olvido*), o la soledad del artista (*Invocaciones a las gracias del mundo*)

***Segunda etapa** - exilio (desde 1938):

·Predomina la tristeza, interrumpida por breves instantes de felicidad serena, y domina el tema de la nostalgia de la patria perdida. Algunas obras serían *Las nubes*, *Como quien espera el alba*, *Vivir sin estar viviendo*, *Con las horas contadas*, *Desolación de la quimera*.