

TEMA 4: LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27: SALINAS, CERNUDA, ALBERTI Y LORCA

1. EL CONCEPTO DE VANGUARDIA

Definición: las vanguardias son una serie de movimientos artísticos (Surrealismo, Expresionismo, cubismo...) que se producen en Europa a comienzos de siglo y que van a renovar radicalmente el Arte y la Literatura a través la experimentación, rompiendo con el estilo clásico.

ARTE Y POESÍA DE VANGUARDIA	← →	ARTE Y POESÍA CLÁSICA
Rompe con las normas y claves establecidas por la Tradición		Sigue el conjunto de reglas aceptadas por la Tradición
Admitidas por una minoría (Breton, Tzara, Apollinaire)		Admitidas por la mayoría (Homero, Dante, Petrarca)

2. CONTEXTO HCO, FCO Y SOCIAL de principios de s. XX

1. La Europa que había depositado sus esperanzas en los avances científicos de la Rev. Ind. del s.XIX descubrirá con la **1ª Guerra Mundial** (1914-17) la inseguridad, el terror, la crueldad y la falsedad que se esconde tras los sistemas establecidos.
2. Se recupera la **filosofía existencialista** de pensadores del siglo XIX como Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche, que presentan una visión irracional de la existencia humana y que se conoce como la teoría del **Irracionalismo**.
3. Este contexto filosófico y político propicia que se desarrolle una literatura basada en esta crisis del racionalismo porque **el mundo es absurdo** y los postulados heredados de la Tradición como modelo de conducta a seguir se han demostrado falsos. En consecuencia, **el Realismo y la Lógica pierden su sentido** y se explorarán otras vías de conocimiento y de arte.
4. El psiquiatra S. Freud desarrolla su teoría del **Psicoanálisis** que revoluciona la visión del hombre al afirmar que el ser humano posee **una parte racional** (razón) y **una parte irracional** (sueños, impulsos, inconsciente) en idénticas proporciones. Se trata de una zona oscura que siempre se ha intentado ocultar por la Tradición pero que ahora las vanguardias explotarán rompiendo con todo tipo de tabús

3. CARACTERÍSTICAS y ETAPAS DE LA G27

- La G27 es un conjunto de escritores que se reúnen a raíz de la celebración del **centenario de la muerte de Góngora**.
- Todos ellos se conocen y conviven en la **Residencia de Estudiantes de Madrid** (antigua Institución de Libre Enseñanza) donde se promueven las humanidades, el arte, la música y la ciencia de manera integrada y se recibe a los intelectuales de la época.
- Estos escritores establecen relaciones **colaborando en revistas poéticas** como: La Revista de Occidente, Índice, Gallo, Litoral...
- Se trata de una generación de poetas donde prima la **hegemonía de lo lírico (poesía) sobre la narrativa**.
- Se mantienen entre una concepción romántica del arte (debe estar presente el arrebato o la inspiración) y una concepción clásica (esfuerzo riguroso, disciplina, perfección).
- Pese a su fascinación por las vanguardias europeas, la generación del 27 es un grupo literario que muestra un **destacado equilibrio entre la Renovación (la vanguardia) y el respeto por la Tradición (Lo clásico): LO CLÁSICO + VANGUARDIA**. Se sienten próximos a las Vanguardias (Lorca, Alberti, Aleixandre y Cernuda se ven influenciados por el ítsmo vanguardista del Surrealismo pero también admiran del XIX a Bécquer, de quien Cernuda toma un verso para titular uno de sus más célebres libros, «Donde habite el olvido»...); y sienten fervor por los clásicos: Manrique, Garcilaso, Quevedo, Lope y Góngora, a quien rinden el homenaje en un acto público para el que se reunieron y que se considera como el momento del nacimiento de la G27.
- Mantiene **vínculos con el Novecentismo** (G1914) y las teorías de Ortega y Gasset vinculado a las vanguardias, que en su libro de ensayo "La deshumanización del arte" defendía un arte depurado de sensiblería que busca "La poesía pura", más centrada en la innovación poética a través del verso libre, asonancias e incluso los juegos de humor como las greguerías de Gómez de la Serna.
- Entre los **temas** predilectos destacan: el amor, destino del hombre, el sentido de la vida, la exaltación de la vida moderna, etc.
- Interés por la búsqueda de la belleza y por la descripción de la intimidad, sus **preocupaciones personales e identitarias** (Lorca y Cernuda sufrirán por su condición de homosexualidad), Salinas posee unos poemas de amor de honda intensidad, etc.
- Son poetas que se dejan deslumbrar por el paisaje (como Alberti cuando evoca su infancia en su pueblo marinero) pero tb se sienten entusiasmados por **la ciudad, el progreso y los viajes** (fascinados con sus viajes a París, cuna del arte de vanguardia).

1ª ETAPA (principios de 1920): POESÍA CLÁSICA O DE TIPO NEOPOPULAR: se crea una poesía culta pero con influencias de tipo popular o de corte clásico que son readaptadas bajo una apariencia más culta y estilizada.

2ª ETAPA (1924-1928): VANGUARDISMO O ARTE PURO: tendencia a la poesía pura, meramente estética y formal, con clara influencia de las vanguardias europeas. Esta poesía se denomina «**arte puro**» porque busca la belleza extrema y no está al servicio de un fin político. Se abordan temáticas intimistas y el estilo es de constante experimentación (influencia del surrealismo y resto de ítsmos).

3ª ETAPA (1928-36): POESÍA DE COMPROMISO SOCIAL: poesía **comprometida política y socialmente** con la II República Española ante la amenaza franquista. Preocupación social y poesía de denuncia sobre los riesgos que implicaría la toma del poder por Franco.

4ª ETAPA (1936 →): EL EXILIO: Fusilamiento de García Lorca y **exilio** a América del resto del grupo. Temas: la nostalgia y la pérdida.

4. PRINCIPALES ESCRITORES Y TENDENCIAS

PEDRO SALINAS (Madrid, 1892-1951)

- Exiliado tras la guerra, ejerce docencia universitaria en la Universidad americana. Fallece en Boston en 1951.
- Es el gran poeta del amor, pero desde una óptica antirromántico: en su visión del amor no hay sufrimiento sino gozo y plenitud.
- Destaca el sentimiento de belleza y la autenticidad de sus poemas de gran sensibilidad humana para tratar el sentimiento amoroso.
- En los libros “*La voz a ti debida*” (1933) y “*Largo lamento*” (1936) el amor es una fuerza prodigiosa que da sentido a la vida.

LUIS CERNUDA (Sevilla, 1902-1963)

BIOGRAFÍA E IDEOLOGÍA

- Durante la guerra, apoyó decididamente la causa republicana y tuvo que exiliarse tras la victoria de Franco.
- Se trata de una personalidad solitaria y dolorida, que muestra una sensibilidad exacerbada y vulnerable en sus poemas.
- Su condición homosexual que no intentó ocultar, le generó cierta marginación que lo convierte en un ser rebelde e inadaptado.
- En la actualidad se considera un poeta de la modernidad, pues sus preocupaciones se identifican con las del hombre contemporáneo

TEMAS Y ESTILO

- Su centro temático es un doloroso divorcio entre su anhelo de realización personal (el deseo) y los límites impuestos por el mundo (la realidad) debido a que no suele identificarse con el ambiente de la sociedad que lo rodea debido a datos biográficos comentados.
- Aparte de los rasgos de la G27, sus temas dominantes muestran esa insatisfacción ante la vida: la soledad, la añoranza de un mundo habitable, el ansia de belleza y el amor insatisfecho constituyen algunos de sus paradigmas en su libro “*Donde habite el olvido*”
- Se ha hablado de que su obra recoge toda una Filosofía de la soledad. “*La realidad y el deseo*” es otra de sus mejores obras.
- Sus preocupaciones giran en torno a la reivindicación de la libertad, la dignidad del individuo o la dificultad para el amor auténtico

RAFAEL ALBERTI (Cádiz, 1902-1999)

BIOGRAFÍA

- Infancia en una Andalucía cercana al mar, motivo de sus primeros poemas. Años más tarde, tras un proceso de inmersión en la realidad política y social de la época, se afilia al Partido Comunista y se considera un convencido defensor de la República.
- Tras una activa participación política en la guerra, debe exiliarse: París y Argentina, donde reside hasta 1962.

ESTILO.

- Evolucionan desde una poesía popular y tradicional hacia lo vanguardista de influencia surrealista con predominio de lo irracional.
- Posee las características vistas en la G27: conjunción de elementos que incluyen lo tradicional, lo barroco, lo vanguardista, el humor, el juego, la angustia o la pasión política especialmente a partir de su oposición al régimen franquista.

OBRA

- **1ª etapa:** NEOPOPULISMO *Marinero en tierra* (1924). Importancia de sus recuerdos en el mar de Cádiz.
- **2ª etapa:** VANGUARDISMO *Sobre los ángeles* (1927) Influencia sobre todo del Surrealismo que a través de sus juegos de absurdo le permiten expresar la zozobra interior donde los ángeles, simbolizan la crueldad, la tristeza, la desesperanza, la muerte..
- **3ª etapa:** COMPROMISO *El poeta en la calle* (1931-36) En 1931 inicia una senda de poesía política y de protesta contra el fascismo.
- **4ª etapa:** EXILIO: poesía realizada desde el exilio pues el poeta se adscribe al Partido Comunista, ilegalizado en la España de Franco.

FEDERICO GARCÍA LORCA (Granada, 1898- 1936)

ETAPAS, OBRAS Y VINCULACIÓN DE ESTAS CON SU BIOGRAFÍA E IDEOLOGÍA:

1ª etapa (hasta 1928): NEOPOPULISMO:

- El poeta granadino 1919 se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde entabla relaciones con numerosos artistas
- En esta época escribe su obra poética inspirada en el mundo gitano “*Romancero gitano*” (1924-27) y en el cante flamenco “*Poemas del cante jondo*” (1921-24) que a pesar del corte popular, ya presenta metáforas innovadoras y cargadas de símbolos.
- Aquí deben de introducirse las características dadas en las fotocopias sobre el libro de lectura *Romancero gitano*.

2ª etapa (de 1929 a 1932): VANGUARDISMO

- Debemos partir de una profunda y doble crisis que sufre Lorca. En lo personal tiene que ver con su homosexualidad silenciada y el hecho de que resquebraja su amistad con sus íntimos amigos Dalí (pintor) y Buñuel (director de cine) lo que le produce un infinito dolor, tras el viaje de estos a París donde conocen a los surrealistas, hecho que les lleva a alejarse del poeta e incluso a despreciarlo.
- Lorca entonces decide viajar a N. York en 1929. Abandona el tono popular para acercarse a las corrientes de vanguardias del Surrealismo que descubre en esta ciudad y da como resultado su gran libro de poesía vanguardista “*Poeta en Nueva York*” (1929-30) influenciado por una ciudad inhumana y mecánica como N. York donde compone odas a los negros y marginados de la ciudad.
- La estancia en NY en el momento del crack del 29 de la bolsa neoyorkina, le lleva a reflejar el poder del dinero, la esclavitud del hombre por la máquina, la injusticia social, la deshumanización y su preocupación por la situación de la población negra.

3ª etapa (de 1933 a 1936) : COMPROMISO POLÍTICO

- Durante esta etapa, se centra más en sus obras teatrales, pues en 1932 funda La Barraca, grupo teatral universitario, con el que recorre los pueblos de España representando obras clásicas en su afán por llevar la cultura a las gentes más desfavorecidas. Además en 1933 viaja a Buenos Aires, donde su teatro alcanza un gran éxito gracias a su actriz principal, Margarita Xirgu.
- Sin embargo, escribe un libro de poemas de hondo contenido emocional que son los “*Sonetos del amor oscuro*” (1935-36), donde se atisba de manera velada que el “amor oscuro” es el amor erótico pero también el amor prohibido, el amor homosexual que siempre se vio obligado a ocultar. Este libro no fue publicado en vida, sino que los poemas fueron recogidos póstumamente.
- En esta etapa, se atisba la inminencia de la guerra civil española. Su acercamiento al pueblo y su defensa comprometida de la República en conferencias y actos varios, provocan que fuera asesinado en agosto de 1936. Su cuerpo no ha sido encontrado.