

GENERACIÓN DEL 27 (GRUPO POÉTICO DEL 27)

Se conoce con este nombre a un conjunto de poetas que, aunque con diferencias importantes entre sí, formaron un grupo compacto. Dicho grupo está formado por **Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti**.

Este grupo poético surge en un período de entreguerras, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil española, y ello condiciona su estética. En los años 20, caracterizados por cierto optimismo, se observa una poesía alejada de la realidad, que está influida por las Vanguardias y que presenta posturas intelectuales y deshumanizadas (influencia del pensamiento de Ortega y Gasset). El triunfo de la II República en 1931 favoreció un ambiente cultural más rico y abierto (aparición de Ateneos y Universidades populares; contacto con la literatura extranjera [movimientos de vanguardias; renovadores en la prosa: Kafka, Proust, Joyce]; desarrollo de la prensa; tertulias...). Sin embargo, los problemas políticos de nuestro país culminarán con el estallido de la Guerra en 1936 y ésta supuso una brecha para este grupo poético y, en general, para la literatura y la cultura española.

Realmente estamos ante un GRUPO GENERACIONAL cuyos integrantes tienen EN COMÚN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- ❖ Todos nacen en un período menor a quince años: desde 1891 (Salinas) a 1902 (Cernuda y Alberti).
- ❖ Formación intelectual semejante: la mayoría son universitarios y algunos se dedicaron a la docencia. Muchos estuvieron en la *Residencia de Estudiantes de Madrid*, que se puede considerar como uno de los puntos en que se gestó este grupo poético.
- ❖ La celebración en 1927 del tricentenario de la muerte de Góngora (en el Ateneo sevillano) es el acontecimiento generacional que los une y que da nombre al grupo de hecho.
- ❖ También colaboran en las mismas revistas literarias, de las que destacamos la *Revista de Occidente* y la revista *Litoral* (de Málaga). Se trataba de publicaciones minoritarias y elitistas que seguían el modelo de la revista *Índice* de JRJ. Sin la existencia de estas revistas literarias la difusión de la producción de estos jóvenes poetas habría sido menor.
- ❖ Dentro de este grupo de poetas no existió la figura de un líder, pero sí destacaron dos personalidades del momento: *Juan Ramón Jiménez*, que constituyó un referente poético, sobre todo a partir de *Diario de un poeta recién casado*, y *José Ortega y Gasset*, por su influencia ideológica y teórica, sobre todo con *La deshumanización del arte* (1925).
- ❖ Son respetuosos con la tradición literaria española.
- ❖ No existe un único estilo, pero sí muestran todos ellos el deseo de renovar el lenguaje poético.

Siguiendo a Lázaro Carreter, podemos señalar algunas de sus **AFINIDADES ESTÉTICAS Y TEMÁTICAS**, cuya característica general es la **tendencia al equilibrio**, la síntesis entre polos opuestos como los siguientes:

- a. **Entre lo intelectual y lo sentimental**: la emoción está refrenada por el intelecto.
- b. **Entre la concepción romántica** (entiéndase, propia del Romanticismo) **y una concepción clásica del arte**: en la primera, la creación poética es arrebatada, inspiración, genio creativo frente a la disciplina, el trabajo y el esfuerzo riguroso de la segunda. En palabras de Lorca:

“La inspiración da la imagen pero no el vestido. Y para vestirla hay que observar [...] la cualidad y la sonoridad de la palabra”.

- c. **Entre la pureza estética y la autenticidad humana**, es decir, entre la poesía pura (*el arte por el arte*, esto es, sin ningún tipo de utilidad práctica o preocupaciones morales) y la poesía humana preocupada por los problemas del hombre (esto será así sobre todo a partir de la Guerra).
- d. **Entre el arte para minorías y el arte para mayorías**. Ello explica que se alternen el hermetismo y la claridad, lo culto y lo popular en producción poética (ejemplos claros son Lorca y Alberti).
- e. **Entre lo universal y lo español**, entre los influjos de la poesía europea del momento (surrealismo, ultraísmo, creacionismo) y lo mejor de la poesía española de todos los tiempos.
- f. **Entre tradición y renovación**: se sienten próximos a las Vanguardias y a la generación anterior (JRJ, Machado, Unamuno, Rubén Darío...); admiran a Bécquer; sienten fervor por los clásicos (Manrique, Garcilaso, San Juan, Fray Luis, Quevedo, Lope de Vega y, sobre todo, Góngora). Utilizaron tanto las formas métricas tradicionales como el verso libre y consiguieron el ritmo por el lugar de las palabras en el poema.

En cuanto a los **TEMAS**, los más tratados por los poetas del 27 son los grandes temas del ser humano: el amor, el destino, el universo, la muerte, la libertad. También apreciaron los avances técnicos, el desarrollo urbano y la eclosión artística. Con más detenimiento podemos decir que:

- ❖ El **amor** se presenta como la plenitud del individuo y admite todas las manifestaciones posibles (heterosexual y homosexual); sin embargo, el choque entre esta actitud y la realidad circundante también les condujo al dolor (*La realidad y el deseo* de Cernuda).
- ❖ La **ciudad**, unida a la visión futurista, aparece impregnada de optimismo, pero también se observaron sus aspectos negativos (*Poeta en Nueva York* de Lorca).
- ❖ Las **artes**, por influencia de las Vanguardias, se convirtieron en tema de creación poética.
- ❖ La **naturaleza** es concebida como entorno, como parte del yo poético y se llega incluso a una visión panteísta.

Por lo que se refiere a las **ETAPAS** de su evolución, también seguiremos la clasificación de Lázaro Carreter:

1. **Hasta 1927**: influjo de Bécquer, del Modernismo, de las Vanguardias y de JRJ. El poema se depura hasta tal punto que se elimina toda emoción que no sea puramente artística. Esta poesía es bastante hermética y fría.
2. **De 1927 a la Guerra Civil**: se inicia un proceso de “rehumanización”, adquieren importancia temas como el amor, el deseo de plenitud, las inquietudes sociales o existenciales. Se dan las primeras obras surrealistas, opuestas a la poesía pura.
3. **Después de la guerra**: se produce la muerte de Lorca; el grupo se dispersa: unos partirán al exilio (algunos incluso no regresarán nunca más a España) y en España sólo quedan Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre.

AUTORES. Nota: Las directrices para la preparación de la PAU recomiendan la lectura de poetas andaluces. En esta monografía nos ocupamos de Lorca, Alberti y Cernuda.

FEDERICO GARCÍA LORCA (Fuentevaqueros (Granada) 1898 – Granada 1936)

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

Su infancia en el pueblo, en contacto con la naturaleza y la tradición popular, marcarán gran parte de su producción. Su familia se traslada a Granada y en 1914 comienza Derecho y Filosofía y Letras; también estudió música (conoció al compositor Manuel de Falla). En 1919 ingresa en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Conoció a Dalí, gracias al cual pudo entrar en contacto con la vanguardia catalana. Becado por la Residencia de Estudiantes, viajó a Nueva York (1929-30). A su regreso a España, funda el grupo teatral universitario “La Barraca” (1932). Al comienzo de la Guerra Civil es fusilado en los alrededores de Granada. García Lorca era una persona optimista y vital, pero también angustiada, íntimamente frustrada.

OBRA POÉTICA

Lorca es quizás nuestro poeta contemporáneo más universal y no por las circunstancias de su muerte usadas como propaganda antifascista, sino por su “traducibilidad”, que viene dada por su compromiso con la tradición. Bajo el estímulo de elementos folklóricos el poeta entra en contacto con motivos viejísimos, casi desaparecidos. Aparecen en él temas y motivos de las religiones arcaicas (la sangre, la fecundidad, la muerte, la luna, la fascinación por los cuchillos...) junto con las novedades técnicas de las vanguardias.

En su lengua poética existe una renuncia a la expresión conceptual y abstracta en favor de una formulación sensorial de la realidad. Hace uso de la metáfora y del valor simbólico de las palabras.

Algunos de los **TEMAS Y SÍMBOLOS RECURRENTES** en la obra poética de Lorca (también en su obra dramática) son los siguientes:

1. **Conflicto sociedad-instintos (convenciones sociales y morales/deseos del individuo):** de dicho conflicto el amante siempre resulta vencido.
2. **El viento:** funciona como símbolo erótico (heredado de las mitologías antiguas): *El viento, galán de torres, / la prende por la cintura.*
3. **La luna:** es una deidad mítica que preside el momento trágico de la muerte.
4. **Los colores:**
  - **El verde:** asociado con elementos sexuales equívocos, connotaciones dolorosas de frustración erótica; símbolo de esterilidad, frustración y muerte, de amor sin fruto.
  - **Lo rosa:** simboliza lo femenino.
  - **Lo azul:** simboliza lo masculino.
5. **El pozo, el aljibe:** pasión sin salida, frustrada, muerta. Estos valores también los tiene a veces el mar.
6. **El caballo:** conduce al jinete a su destino. Aparece al principio de la poesía de Lorca como vehículo de su dueño. En una etapa posterior, el hombre lucha contra su destino. La velocidad del caballo lucha contra el cerco de la muerte; el caballo, sin embargo, conduce al jinete hasta su muerte.
7. **El toro:** es potencia, fecundo e indomable. Personifica el *fatum*.
8. **La guitarra:** expresa significados afectivos que de otra manera quedarían ocultos; contiene sueños y suspiros; por medio de su música los convierte en sollozos y llanto, en emociones que pueden expresarse.
9. **Los metales, los cuchillos:** relacionados con una muerte ritual y primitiva.

10. **Los espejos:** en el folklore y en las leyendas sirven para invocar apariciones conjurando imágenes que ha recibido en el pasado. A veces los espejos sufren la transferencia del dolor que padecen las criaturas en él reflejadas.
11. **El agua:** está en relación con los espejos. Es el instrumento mediante el cual los astros y los cielos se acercan a la tierra. Relaciona lo más remoto con lo más cercano, lo más alto con lo más hondo.

Podemos decir que en todas sus obras late un tema fundamental: el sentimiento trágico del Hombre y la imposibilidad de realización del ser humano.

Éstas son algunas de sus principales obras poéticas:

- ❖ Entre 1921 y 24 compone *Canciones* (publ. en 1927) y *Poema del cante jondo* (publ. en 1931). El primero es un libro heterogéneo en el que se percibe la nostalgia por la niñez y la pureza de ésta (hay canciones para niños, por ej. “*El lagarto está llorando...*”), aunque también se observa su interés por temas trágicos (“*Canciones del jinete*”). *Poema del cante jondo* posee un carácter más unitario y se considera el libro de la “Andalucía del llanto”: Lorca expresa su dolor ante a la vida mediante los cantes de nuestra tierra. En este poemario ya se advierte la unión de lo popular y lo culto en el lenguaje, característica fundamental del poeta granadino.
- ❖ *Romancero gitano* (1924-27; publ. en 1928) es la obra que le dio más fama. Quizá su éxito se deba en parte a la elección del romance (métrica tradicional) como estrofa única que aumenta la emotividad y el dramatismo de esos poemas en que se mezclan lo narrativo y lo lírico. Con esta obra Lorca consigue realizar una simbiosis entre unos elementos más populares y otros más cultos y vanguardistas (imágenes y metáforas innovadoras). Lorca sentía una “compasión simpática” [empática, diríamos quizás hoy] por criaturas marginadas o marginales que representan la inocencia y la pasión elemental: las mujeres (es sus obras teatrales), los negros (en *Poeta en NY*) o los gitanos, que en este *Romancero gitano* son elevados a la categoría de mito: los gitanos son seres al margen del mundo convencional y hostil y están abocados a la frustración, a la tragedia, a la muerte por la imposibilidad de realizar sus deseos individuales, por el fracaso en su búsqueda del amor y de la felicidad. Antoñito el Camborio o Soledad Montoya son algunos personajes de los que aparecen en este *Romancero gitano* en el que, según Lorca, hay un solo personaje real: “*la pena que se filtra*”.
- ❖ *Poeta en Nueva York* (1929-30; publ. en 1940). Aquí el poeta granadino nos ofrece su imagen de la ciudad neoyorquina, una crítica sobre la deshumanización inherente a la civilización industrial (mecanización, materialismo). El poeta, con una voz en primera persona, es espectador e incluso protagonista del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del desarraigo y la muerte que caracterizan el pueblo norteamericano; al mismo tiempo, clama por la solidaridad y la libertad de los oprimidos y marginados, en este caso, los negros. Usa preferentemente el verso libre, pero también emplea estribillos, octosílabos, endecasílabos sin rima, alejandrinos. Aparecen símbolos, novedosos y complejos a veces (**estética surrealista**), asociados a la violencia y la destrucción.
- ❖ *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (1935): según su propio hermano Francisco, en esta obra Federico alternó innovación y tradición, libertad creadora y disciplina. Se trata de una composición elegíaca dedicada a la muerte del torero, gran amigo de los poetas del 27.
- ❖ Entre 1935 y 1936 Lorca comenzó un *Libro de sonetos* o *Sonetos del amor oscuro*. Se trata de un conjunto de sonetos que han permanecido inéditos hasta que en abril de 1984 ABC los publicara oficialmente (once en total). El dolor de amar, los miedos, la angustia por un amor estéril son temas tratados en estos sonetos.

RAFAEL ALBERTI (El Puerto de Santa María 1902-1999)

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

Alberti estudió en El Puerto de Santa María en el colegio de los jesuitas y el traslado de su familia a Madrid, en 1917, marcó la evocación nostálgica del mar de Cádiz durante años. Sentía inclinación por la pintura, pero durante la convalecencia de una enfermedad pulmonar inició su actividad de creación literaria, incentivada también gracias a la amistad trabada con otros integrantes de la Generación a través de la Residencia de Estudiantes. En 1931 se casa con la también escritora María Teresa León. Debido a su afiliación al Partido Comunista, se vieron obligados a partir al exilio tras la Guerra Civil. Se estableció primero en Argentina y después en Roma. Regresó a España en 1978. En 1983 le fue concedido el Premio Cervantes.

OBRA POÉTICA

Gran variedad de temas, tonos (humorístico, angustiado) **y estilos** (poesía pura, tradicional, popular, vanguardista) se da en la producción de Alberti, de la cual podemos destacar los siguientes **motivos**:

1. La **nostalgia por el paraíso perdido**, primero del mar de Cádiz, después por el país. Esta añoranza también incluye amores y amigos.
2. La **angustia** producida por este paraíso perdido y la necesidad de una nueva búsqueda.
3. **Lo social**: la situación del país lo llevó a abandonar los temas individuales para tratar la realidad española.

ESTILO: Aunque existen diferencias en su producción poética, sí existen ciertas constantes en ella. Por ejemplo, el uso de imágenes plásticas (vocación por la pintura), la musicalidad y la connotación de ciertas palabras. La métrica acoge tanto formas populares como el versículo extenso por influencia de las vanguardias.

Éstas son algunas de sus obras más importantes:

- ❖ **Etapa neopopularista: *Marinero en tierra*** (1924) reúne dos líneas temáticas: la sierra de Guadarrama y la nostalgia por el mar de Cádiz; en ambas destaca la luz como un elemento de vitalidad. El mar es un objeto soñado; la ciudad, el destierro en un mundo de indiferencia. El mar es la aventura; la ciudad, lo cotidiano. El poeta consigue el ritmo gracias al uso de recursos propios de la poesía tradicional: estribillos, paralelismos, anáforas, repeticiones, versos cortos, romances... A esta etapa pertenecen también *La amante* y *El alba de alhelí*.
- ❖ **Etapa de barroquismo y vanguardismo: *Cal y canto*** (1926-27). Reaparece el motivo del mar, junto con la fiesta de los toros y otros aspectos del mundo moderno con una estética que refleja la influencia de la poesía de Góngora, poeta homenajeado en aquellos años.
- ❖ **Etapa surrealista: *Sobre los ángeles*** (1929) responde a una crisis religiosa y vital del poeta. Está escrito en versos libres, primero más cortos, después cada vez más largos (versículos).
- ❖ **Poesía social y política en los años treinta ("civil" la llamó Alberti): *El poeta en la calle, De un momento a otro...*** El propio Alberti decía que una razón revolucionaria era lo que lo impulsaba a esta poesía, en la que lo estético queda en un segundo plano.
- ❖ **Poesía en el exilio: *Entre el clavel y la espada*** (1939-1941), que se encuadra en su poesía civil y política; *Roma, peligro para caminantes* (1968) supone la evocación del pasado perdido.

LUIS CERNUDA (Sevilla 1902 – México 1963)

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

Se licenció en Derecho en Sevilla. (En la Universidad fue alumno del poeta Pedro Salinas.) En 1928 se trasladó a Málaga, donde trabajó amistad con los poetas de la revista *Litoral*. En Madrid también conoció a otros poetas de la Generación, con los que mantuvo una estrecha amistad. Durante la Guerra apoyó la causa republicana; en 1938 viajó a Gran Bretaña para pronunciar unas conferencias y ya no regresaría más a España. Ejerció como profesor en diversas ciudades y en 1952 se instaló definitivamente en México hasta su muerte. También ejerció la crítica literaria.

OBRA POÉTICA

Para Cernuda, el respeto a la tradición literaria y la aportación de originalidad deben estar en perfecto equilibrio en su obra. Los poetas que más influyeron en él fueron Bécquer, los simbolistas franceses (que le aportan el concepto del poeta como ser sobrenatural que tiene la capacidad de percibir lo que otros no pueden), pero también Garcilaso (por su métrica y por sus temas); también influyeron en él poetas contemporáneos como JRJ.

Los **TEMAS Y MOTIVOS RECURRENTES** en la obra de Cernuda están en consonancia con su personalidad solitaria, dolorida, con el hecho de sentirse inadaptado al mundo (“*Una constante en mi vida ha sido actuar por reacción contra el medio donde me hallaba*” en palabras suyas). Destacamos:

1. **La soledad, el aislamiento, la marginación y el sentimiento de la diferencia** (recordemos su condición de homosexual, que no ocultó ni en su vida ni en su poesía).
2. **El deseo de encontrar un mundo habitable** que no reprima ni ataque al individuo que se siente y se sabe diferente; esto es, se trata del conflicto individuo/sociedad, tan característico también de la obra lorquiana. Este deseo explica la mirada al pasado, a la niñez, lo cual se enlaza con el tópico de los “paraísos perdidos” (frecuente también en la literatura contemporánea).
3. **Deseo de belleza perfecta** no ensuciada por la materialidad.
4. **El amor**, gran tema de Cernuda, que presenta diversos aspectos:
  - Amor no disfrutado, pero presentido. Entendido como experiencia literaria: *Los placeres prohibidos*.
  - La experiencia amorosa marcada por la insatisfacción, por el dolor y el fracaso, por la incompreensión: *Donde habite el olvido*.
  - Amor como experiencia feliz, pero marcada por la brevedad: *Poemas del cuerpo*.
5. **El tiempo y su discurrir**. Vinculado con este tema encontramos el deseo de juventud eterna, la rebeldía ante un mundo opresor, la nostalgia de la infancia y el deseo de eternidad, de llegar a fundirse con la Naturaleza en un universo perfectamente ordenado.
6. **La naturaleza**. Oposición entre un mundo burgués, caótico, contra el que poeta reacciona, y un mundo natural (el deseo) visto como un paraíso en el que el artista puede vivir en armonía y proyectar libremente los sentimientos y los instintos que deben reprimirse en el ámbito burgués.

En cuanto a su **ESTILO**, podemos destacar: su preferencia por el versículo, el rechazo de la rima y el uso de un lenguaje cercano al hablado, al coloquial.

Es difícil establecer **ETAPAS** en la producción poética de Cernuda, pues ésta posee un fuerte **carácter unitario**, es como una especie de autobiografía espiritual del poeta. De hecho, el propio poeta reunió desde 1936 sus libros bajo un mismo título, *La realidad y el deseo*, que se fue engrosando hasta su versión definitiva en 1964 y cuyo título refleja a las claras su principal conflicto vital y poético: el dolor producido por el choque entre el anhelo de realización personal (*deseo*) y los límites que imponen el mundo circundante (*realidad*). En cualquier caso, sí existe una evolución en lenguaje poético del escritor. Estos son algunos de sus poemarios:

- ❖ En sus inicios: cultivó la poesía pura (*Perfil del aire*) y la clásica (*Égloga, elegía y oda*).
- ❖ Influencia del surrealismo: *Un río, un amor* (1929) y *Los placeres prohibidos* (1931).
- ❖ *Donde habite el olvido* (1932-33) es su obra más importante; el título (tomado de un verso de Bécquer) no remite a ningún lugar real, sino que se trata de un lugar donde no existe el amor, donde el deseo ya no atormenta al amante, donde el dolor ha vencido al gozo. Abandona en estos poemas el lenguaje surrealista y encontramos un lenguaje cada vez más personal.
- ❖ En *Invocaciones a las gracias del mundo* (1934-35) el amor se extingue y sólo deja dolor, pero el deseo se mantiene como impulso vital.
- ❖ En los años de la Guerra, en *Las nubes* (concluido ya en el exilio), se atisba una mayor presencia de la realidad española del momento (un poema está dedicado a la muerte de Lorca) e incluso se observa cierta inquietud religiosa.
- ❖ En su poesía del exilio se percibe su visión pesimista del mundo y su desilusión ante la vida: *Como quien espera el alba* (1941-44), *Vivir sin estar viviendo* (1944-49), *Con las horas contadas* (1950-56) y *Desolación de la quimera* (1956-62). En algunos de ellos aparece el tema de la patria perdida, recordada con añoranza pero también rechazada por quien se siente desarraigado.