

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

Los rasgos esenciales del vanguardismo son:

- 1.- La existencia de muchos movimientos con una vida efímera, pues la continua experimentación es la base del arte.
- 2.- Afectan a las artes en general, y rompen las barreras de las artes y las letras: se busca la renovación expresiva.
- 3.- Desean ser originales, abrir nuevos caminos, crear para el futuro. Se oponen a las estéticas pasadas (Realismo, Naturalismo, Romanticismo, etc.)
- 4.- Su público es minoritario, se reúnen en cafés, se aglutinan en torno a revistas y desde ellas lanzan sus manifiestos.

El movimiento vanguardista más importante es el Surrealismo:

- El **Surrealismo** supone un cambio radical en la concepción del papel del arte y del trabajo del artista. En su origen es el punto de confluencia de varias tendencias de vanguardia, especialmente el Dadaísmo¹ pero el giro decisivo lo dará André Breton en 1924 cuando publicó el *Primer Manifiesto surrealista*, tras leer a Freud. El Surrealismo no pretende una mera renovación estética, sino una revolución integral, en cuya base están las teorías de Freud y de Marx. Propugna una liberación total del hombre: liberación de los impulsos subconscientes, reprimidos por las convenciones morales y sociales (según Freud) y liberación de la represión que ejerce sobre el hombre la sociedad burguesa y capitalista (según Marx).

La traducción exacta de la palabra "*Surrealisme*" no es "sub-realismo", sino, al contrario, sería más adecuado Superrealismo, o Sobrerrealismo ya que el prefijo "sur-" en francés significa 'sobre' o 'super'). Para los surrealistas, lo que llamamos *vida* no es sino la cara más gris de la realidad; hay que conquistar una *verdadera vida* (*vraie vie*), acceder a una realidad más alta, una superrealidad (*sur-réalité*; de ahí, su nombre) que se halla amordazada en lo más hondo de las conciencias.

El objetivo del Surrealismo no es otro que liberar totalmente al individuo de las ataduras racionales, morales y estéticas que impiden que se manifieste tal como es (liberación total del hombre). La poesía es un instrumento idóneo para iluminar la vida auténtica. Se deberá crear "al dictado de un pensamiento libre de toda vigilancia ejercida por la razón", ya que la razón está contaminada. Por eso los surrealistas conceden gran importancia a lo onírico, es decir, al mundo de los sueños, ya que durante el sueño surgen sin trabas las fantasías y los deseos ocultos en el subconsciente del individuo. Todo ello equivale a liberar el poder creador del hombre y se produce una liberación del lenguaje. Propugnan una serie de **técnicas** para "registrar", de forma incontrolada, libre, los estados de ánimo, los impulsos profundos: Uno de los métodos propuestos por los surrealistas para acceder al subconsciente es la *escritura automática*, realizada sin reflexión. Otra técnica es la "*ensambladura*" *fortuita de palabras*, por ejemplo, mediante el *collage*. De especial importancia es el "*compte-rendu des rêves*" ('reseña de los sueños'). El lenguaje traspasa los límites de la expresión lógica y aparecen asociaciones insólitas, imágenes oníricas y hasta delirantes. Pero a diferencia del Dadaísmo o el Creacionismo, en el Surrealismo no se trata de algo gratuito, sino que acarrea una densa carga humana, incluso subversiva, en la medida en que hace aflorar el poso informe de pasiones reprimidas en el subconsciente. Por supuesto, ese lenguaje no se dirige a nuestra razón, sino que quiere despertar en nosotros reacciones también inconscientes. Ante un poema de este tipo, el lector no comprende racionalmente, pero puede recibir fuertes impactos que modifican su estado de ánimo y suscitan en él oscuras emociones.

En los años 30, el grupo francés (Breton, Eluard, Aragon) se disuelve por enfrentamientos políticos, pero el Surrealismo se había extendido ya por todo el mundo, enriqueciendo insospechadamente el lenguaje

¹ - El **Dadaísmo** creado por Tristán Tzara, surge en 1916. Su nombre -elegido al azar, abriendo un diccionario con un cuchillo- es el de un balbuceo infantil. El movimiento Dadá es la rebeldía pura: contra la lógica, contra las convenciones estéticas o sociales, contra el sentido común. Propugna la liberación de la fantasía y la creación de un lenguaje incoherente que fuera reflejo de las contradicciones grotescas y de las incongruencias de la vida. El gran papel de Dada fue preparar el camino para el Surrealismo.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

de la poesía. Y particularmente en España, quizá el país europeo donde mayor repercusión tuvo y donde fue cultivado por los poetas del 27 con los que alcanza probablemente su cima.

EL MOVIMIENTO VANGUARDISTA EN ESPAÑA. EL SURREALISMO.

España contribuye a las vanguardias en diferentes artes con figuras de la talla de Picasso, Juan Gris, Dalí, Buñuel, etc.

En Literatura, los novecentistas habían traído novedades; sin embargo, no podía hablarse de "ruptura" con respecto a la literatura anterior, sino más bien de "depuración". La verdadera ruptura la protagonizarán los movimientos de vanguardia. Con todo, se puede considerar como un pionero e impulsor del movimiento vanguardista al escritor novecentista Ramón Gómez de la Serna.

En conjunto, pueden situarse dos periodos dentro del vanguardismo español:

1.* **Nacimiento y auge del vanguardismo** (1908-25). Esta etapa valora, sobre todo, el arte deshumanizado. Incluiría las primeras manifestaciones de mano de Gómez de la Serna² con una proliferación de *ismos*, manifiestos y revistas efímeros y culmina hacia 1918 con el triunfo del Ultraísmo y Creacionismo⁴.

2.* **Surrealismo y Rehumanización** (1926-36). El influjo surrealista recoge ya las emociones, angustia y rebeldía del hombre ante una sociedad cada vez más problemática. Hacia 1930 decae la corriente vanguardista frente a una literatura comprometida, de tema político o social.

El **Surrealismo** tuvo una gran repercusión en España. Fue el *ismo* más fructífero y que más

ALGUNAS GREGUERÍAS DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA:

- El rayo es una especie de sacacorchos encolerizado.
- El cerebro es un paquete de ideas arrugadas que llevamos en la cabeza.
- En lo alto palpitan los álamos y los chopos... Para que no palpiten esas hojas como colgadas de un hilo se necesita que el tiempo esté parado, porque son como el segundero visible y natural del tiempo vivo.
- Lo que diferencia azar de azahar, lo que hace que el uno no huela a nada y el otro sí, es la h, que es una hache de perfumería.
- El hambre del hambriento no tiene hache. ¡Con filigranas al "ambre" verdadera? El "ambre: si es verdadera "ambre se ha comido la hache.
- La palmera ancla la tierra al cielo.
- En otoño debían caer todas las hojas de los libros.
- En los hilos del telégrafo quedan, cuando llueve, unas lágrimas que ponen tristes los telegramas.
- Todos hemos tenido cara de payasos al enjabonarnos la cara.
- La pistola es el grifo de la muerte.
- Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen ¡adiós! en los puertos.
- El sostén es el antifaz de los senos.
- La pulga hace guitarrista al perro.
- Tomó tan en serio eso de "ahogar las penas" que se tiró al río.
- Era tan moral que perseguía las conjunciones copulativas.
- Las primeras golondrinas salen de los ojos negros de las mujeres jóvenes.
- La q es la p que vuelve de paseo.

² Ramón Gómez de la Serna encarna el espíritu y las actitudes de la vanguardia por su perpetua ruptura de las convenciones. Su extensa obra tiene como eje la **greguería**, género inventado por él consistente en apuntes brevísimos que encierran una pírueta mental o una metáfora insólita. En las greguerías se dan cita, en proporciones diversas, el concepto, el humor, el lirismo o el puro juego verbal. Suya es la definición: "Humorismo + Metáfora = Greguería".

⁴ El **Ultraísmo** es un efímero movimiento español que recogió elementos futuristas, junto a facetas cubistas, etc. Su nombre ("Ultra" o "Ultraísmo") indica su voluntad de "ir más allá" del Novecentismo imperante. El principal promotor fue Guillermo de Torre que ilustró sus doctrinas con los poemas "visuales" de su libro *Hélices*.

El **Creacionismo** fue iniciado en París por el poeta chileno Vicente Huidobro y el francés Pierre Reverdy. Defiende la capacidad creadora de las imágenes. Para los creacionistas el poema será un objeto autónomo, "creación" absoluta, que no imite ni traduzca la realidad. "*Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol*" es la divisa de Huidobro. ("*Poeta, dice en otro momento- no cantes a la rosa. Hazla florecer en tu poema*") Cultivarán el "juego de azar de las palabras". La imagen no se basará en la comparación entre dos realidades, sino en una relación arbitraria que el poeta "crea" entre ellas. Entre los seguidores españoles destacan Juan Larrea y Gerardo Diego.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

influyó en los grandes poetas del 27. Además de una temprana traducción de su *Manifiesto* (1925), hay que añadir las visitas de Aragon a Barcelona y Breton a la Residencia de Estudiantes, donde vivían Buñuel, Lorca, Dalí...etc. A Larrea debe atribuirse la orientación surrealista de varios poetas del "27". También es fundamental la influencia de Dalí o de Buñuel.

Al influjo del Surrealismo se deben libros tan fundamentales como *Sobre los ángeles* de Alberti o *Poeta en Nueva York* de Lorca, así como buena parte de la obra del premio Nobel Vicente Aleixandre.

No obstante, hay que decir que el Surrealismo español no es ortodoxo: nuestros poetas no llegaron a los extremos de la pura creación inconsciente, ni practicaron la "escritura automática". Lo que sí hubo fue una liberación de la imagen, desatada de bases lógicas. Por otra parte, la irrupción del Surrealismo significa la crisis del ideal de "pureza" y "deshumanización". Lo humano, e incluso lo social y lo político penetrarán de nuevo en la literatura, precisamente por los cauces surrealistas.

El Surrealismo español, como las restantes vanguardias, entra en su ocaso a partir de 1930 cuando la literatura, empujada por las circunstancias sociales y políticas⁵ gira hacia el **compromiso** y la **rehumanización**, abandonando el "arte puro" anterior.

En su balance, sin embargo, hay que situar su gran fecundidad, no sólo por la sucesión de oleadas renovadoras, sino por el enriquecimiento que suponen (comprobable en el intenso influjo que recibe la G. del 27 al asimilar diversos movimientos de vanguardia y, especialmente, el Surrealismo)

EL GRUPO POÉTICO DEL 27

I.- ¿Generación o grupo?

Los poetas del 27 se dieron a conocer durante la dictadura de Primo de Rivera y reciben este nombre porque participaron en Sevilla en 1927 un acto para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora. Los principales representantes de este grupo son: Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados... Estos autores se dedican predominantemente la poesía, aunque también cultivan otros géneros, como por ejemplo, las obras dramáticas de Lorca.

Los poetas "del 27" no son una "generación", sino un grupo compacto dentro de una generación histórica a la que por edad, pertenecen también otros poetas, además de dramaturgos y novelistas. Los poetas del grupo ("Generación de la amistad", se ha dicho) reúnen una serie de **rasgos generacionales**:

- Son de **edades similares** y comenzaron a publicar sus obras en la década de los años veinte.
- Trabaron lazos de **amistad** entre ellos. Su relación personal fue favorecida por la **Residencia de Estudiantes**, lugar de encuentro y formación cultural pues en ella vivían unos (el pintor Dalí, el cineasta Buñuel, Lorca y el maestro del grupo, Juan Ramón Jiménez), acudían otros y se organizaban conferencias, conciertos, tertulias...
- Tuvieron una **formación similar** y compartieron las mismas inquietudes. Son personas de una **gran cultura** literaria y curiosidad intelectual con un **origen familiar acomodado** que les permite su dedicación a la poesía. En política, mantuvieron **actitudes liberales** y apoyaron a la República en la Guerra Civil.
- Participaron en **acontecimientos culturales** comunes. El más importante, ya citado, la celebración en 1927 de diversos actos en homenaje a Góngora. De ellos, además de proclamar su admiración por este poeta entonces injustamente

⁵ Conflictos ideológicos y sociales, lucha de clases, crisis de la conciencia burguesa... Y en España, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y Guerra Civil.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

- olvidado, surgió un manifiesto estético. También colaboraron en las mismas **revistas**, por ejemplo, en *La revista de Occidente*, dirigida por Ortega y Gasset
- Tomaron a **Juan Ramón Jiménez como maestro**. También a Ortega.
 - Recibieron **el influjo de las vanguardias** europeas a través de Ramón Gómez de la Serna, Huidobro...
 - La característica más original del grupo **es su afán de renovar profundamente la poesía sin romper con la tradición literaria anterior** debido a su hondo conocimiento de la misma.

II.- Características de la poesía del 27:

1.- A pesar de las diferencias, cabe observar en ellos gustos y afirmaciones estéticas comunes. El grupo mostró una admirable voluntad de integración, que se resolvió en un estricto **equilibrio entre tradición y vanguardismo**. Esa **tendencia al equilibrio** se resuelve en una genial síntesis de polos en principio opuestos que, sin embargo, estos poetas consiguen integrar:

- lo intelectual y lo sentimental;
- la pureza estética y la autenticidad humana;
- la rigurosa construcción del poema y una concepción cuasi mística de la poesía;
- lo universal y lo español;
- el arte minoritario - incluso hermético en ocasiones- y lo popular;

en definitiva, la **integración entre tradición y renovación**. Los del 27 son poetas "rabiosamente innovadores" pero no iconoclastas, al contrario de ciertas vanguardias; En efecto, estos poetas parten de un profundo conocimiento y amor por la literatura anterior (desde los medievales hasta las generaciones más próximas, con un respeto y admiración especial a los clásicos) que les lleva a no rechazar lo anterior sino a incorporarse a esa rica tradición sintiéndose sus herederos. Este equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo es lo más original del grupo y la característica que les confiere un tono compacto.

Su **entronque con la tradición literaria se muestra en sus fuentes**:

- Admiraron a los autores clásicos españoles como Manrique, Garcilaso, Lope de Vega, Quevedo y, cómo no, Góngora, a quien reivindicaron.
- Se declararon herederos de los poetas cronológicamente más inmediatos: Bécquer, Rubén Darío, Unamuno, los hermanos Machado y, en especial, Juan Ramón Jiménez.
- Se interesaron por la tradición folclórica presente en la lírica popular y en los romances.

Su **actitud vanguardista se manifestó sobre todo en la técnica**:

- Hubo una tendencia en los primeros años a la poesía pura, intelectual, deshumanizada.
- En busca de la originalidad y en una afirmación de la libertad creadora, incorporaron algunos elementos temáticos y formales de las vanguardias: exaltación de la técnica, especial disposición tipográfica de los versos...
- Cultivaron el verso libre junto a esquemas métricos tradicionales.
- Hicieron de la imagen y de la metáfora el eje del poema.

2.- Crean un **lenguaje generacional** con rasgos comunes a pesar de las variantes personales (importancia del estilo, valoración de la metáfora y de la imagen, planteamientos estéticos que, al menos en su origen, siguen los postulados de la "deshumanización del arte" de Ortega). La renovación total de la poesía que protagonizaron probablemente se base en dos **elementos unificadores**:

2.1.- La **valoración de la imagen**, convertida en la base expresiva de la poesía. En este sentido, continúan la línea iniciada por diversas vanguardias y crean la imagen irracional, en la que no existe relación lógica entre el término real y el imaginario. (Por ejemplo, el famoso soneto en que Gerardo Diego canta al ciprés del claustro de Silos: "*enhiesto surtidor de sombra y sueño...*")

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

2.2.- **La renovación métrica.** Tras los precedentes en solitario en Juan Ramón Jiménez, el 27 consigue incorporar definitivamente el verso libre o versículo⁶. Por otra parte, combinan las estructuras métricas tradicionales, cultas o populares, con un lenguaje moderno que les dota de nueva vitalidad. Magistrales son los sonetos y romances (de Gerardo Diego; Lorca...), las décimas (de Guillén)..etc.

III.- Evolución del grupo:

Podemos hablar de tres grandes etapas, pero advirtiendo que no todos los poetas las cumplen en la misma medida ni al mismo tiempo:

Primera etapa: hasta 1927, aproximadamente. Entre los tanteos iniciales, se nota la presencia de tonos becquerianos y posmodernistas, pero pronto se deja sentir el influjo de las primeras vanguardias, a la vez que el magisterio de Juan Ramón Jiménez que los orienta hacia una "poesía pura"⁷. Pero no se debe exagerar la deshumanización. Lo "humano" había entrado por múltiples puertas: Bécquer, la lírica popular... La sed de perfección les lleva a recibir el influjo de los clásicos que desemboca en el fervor por Góngora y sus deslumbrantes metáforas.

Es decir, en esta primera etapa confluyen varias tendencias: "poesía pura", vanguardismo (Creacionismo), neopopularismo, neogongorismo, clasicismo.. con un denominador común: la búsqueda de la perfección formal.

Segunda etapa: de 1927 a la Guerra Civil. Comienza a notarse cierto cansancio del puro formalismo. Se iniciará así un proceso de rehumanización. Ello coincide con la irrupción del Surrealismo, con el que pasan a primer término los más hondos sentimientos humanos: el amor, el ansia de plenitud, las frustraciones, las inquietudes existenciales o sociales... El mejor exponente es la revista *Caballo verde para la poesía* (1935) de Pablo Neruda y Vicente Aleixandre donde aparece el "Manifiesto por una poesía sin pureza". Se abandona la concepción esteticista de Juan Ramón Jiménez y del arte deshumanizado de Ortega. Acentos sociales y políticos entran en la literatura y alcanzan su auge durante la Segunda República y la Guerra Civil con representantes tan destacados como Rafael Alberti y Miguel Hernández, poeta joven que se considera de transición entre el 27 y la generación del 36.

Tercera etapa (después de la guerra). Lorca ha sido fusilado; la mayoría (Salinas, Guillén, Alberti y Cernuda) parten a un largo exilio. Cada cual sigue su rumbo, pero ninguno abandonará ya los caminos de una poesía entrañablemente humana. Como rasgo común **reflejan la angustia existencial y preocupaciones éticas y sociales**, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los desterrados tratan en numerosas ocasiones el tema del exilio, es decir, la nostalgia de la patria y la protesta por la situación política. En España, quedaron Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, en lo que ellos han denominado "exilio interior" por el sentimiento de desarraigo, que se convertirán en el punto de partida de la poesía de posguerra. Ésta deriva hacia un

⁶ Verso libre o versículo: Frente a la métrica clásica que basa su ritmo en la repetición de elementos fónicos [número de sílabas (medida) repetición de fonemas (rima) y reiteración de pausas y acentos (ritmo)], el verso libre responde a otra concepción rítmica que brota de la organización del propio poema y se basa en la reiteración, no ya de elementos fónicos, sino de ideas, palabras, estructuras sintácticas ...etc.

Un ejemplo de *Los ángeles muertos* de Alberti:

*Buscad, buscadlos
en el insomnio de las cañerías olvidadas,
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras.
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube,
unos ojos perdidos,
una sortija rota
o una estrella pisoteada.*

Se aprecian claramente:

- repeticiones
- paralelismos
- recurrencias semánticas
- enumeración caótica..etc

⁷ Poesía pura: anhelo de depurar el poema de "anécdota humana", de toda emoción que no fuera estrictamente artística. El gran instrumento de esta literatura pura es la metáfora, con audacias nuevas aprendidas de Ramón Gómez de la Serna o de otros vanguardistas.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

humanismo angustiado, de tonos existenciales cuya muestra más intensa es *Hijos de la ira* (1944) de Dámaso Alonso. La excepción es Gerardo Diego, inclinado hacia el bando franquista, quien se refugió en una literatura religiosa y clasicista.

Todos ellos siguieron en plenitud creadora hasta edad avanzada.

AUTORES:

GERARDO DIEGO

Nació en Santander en 1896. Ejerció como catedrático de Literatura en institutos de diversas provincias. En 1979, se le concede el Premio Cervantes.

La poesía de Gerardo Diego sorprende, ante todo, por su inusitada **variedad de temas**, tonos y estilos. Él mismo ha dicho: "Yo no soy responsable de que me atraigan simultáneamente el campo y la ciudad, la tradición y el futuro; de que me encante el arte nuevo y me extasie el antiguo..." Así en síntesis, su obra presenta dos direcciones que cultiva paralelamente: la poesía de vanguardia y la poesía "clásica" o "tradicional"

Su primer libro, *El romancero de la novia*, compuesto en 1918, está impregnado de un tono muy becqueriano. Pero ese mismo año comienzan sus experiencias vanguardistas y destaca como **representante español del Creacionismo**. A esa línea vanguardista pertenecen *Imagen*, *Manual de espumas*, *Fábula de Equis* y *Zeda* y *Poemas adrede*. Pero otros libros son de corte tradicional como *Versos humanos*, *Viacrucis*, y *Alondra de verdad*.

PEDRO SALINAS

Nació en Madrid en 1891. Ejerció el profesorado en diversas universidades españolas y extranjeras. A raíz de la Guerra Civil se exilió a Estados Unidos, donde murió el año 1951. Cultivó diversos géneros literarios:

- Como autor teatral, Salinas se situó al margen de las corrientes de su época, y creó un conjunto de obras caracterizadas por la actitud humanista y el dominio del diálogo sobre la acción. Así en *Caín o una gloria científica* se plantea el drama de un físico que elige morir antes de dar a conocer un descubrimiento que puede destruir el mundo: la fisión del átomo.

- Como narrador supo dotar a sus escritos de musicalidad y poder de sugerencia. Su novela *La bomba increíble* se centra también en el problema de la bomba nuclear.

- Como ensayista supo aunar la agudeza crítica y la sensibilidad poética. Especial mención merecen sus estudios sobre la literatura del siglo XX y sus trabajos sobre Manrique y Rubén Darío.

- Pero es en la poesía donde dejó lo mejor de su producción. Pedro Salinas está considerado hoy como **uno de los mejores poetas del amor** de la literatura en lengua castellana.

Su lengua poética es, en apariencia, sencilla. Igualmente sencilla es su métrica: prefiere los versos cortos, la silva, etc., pero renuncia casi siempre a la rima. Se trata sin embargo, de una lengua y unos versos rigurosamente trabajados: las palabras se sitúan en el verso con medida exactitud, y aparecen cargadas de sentido y de profundas resonancias.

En sus primera obras (*Presagios*, *Seguro azar* y *Fábula y signo*), sigue los pasos de JRJ y escribe una poesía pura. Son frecuentes los poemas de corte futurista. Vienen luego **sus dos obras maestras *La voz a ti debida*** (cancionero amoroso en el que el poeta dialoga continuamente con el tú de la amada) y ***Razón de amor***. Con estas dos obras adquiere su talla definitiva y su condición primordial: la de gran poeta del amor.

Después de la Guerra, Salinas escribió *El contemplado*, *Todo más claro* y *Confianza*. En esta etapa, la poesía de Salinas se tiñe de dramatismo y angustia. El optimismo de Salinas ha chocado con la realidad trágica de la guerra, el exilio, la destrucción... De esta época, debe destacarse el impresionante poema *Cero*, suscitado por el horror de la bomba atómica.

JORGE GUILLÉN

Nació en Valladolid en 1893. Fue profesor de Lengua y Literatura en distintas universidades. A raíz de la Guerra Civil se exilió en Estados Unidos. Murió en Málaga en 1984.

Guillén pasó por ser **el máximo representante de la poesía pura**.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

Su lenguaje es sumamente elaborado, sometido a un riguroso proceso de eliminación y selección, desprovisto de una musicalidad fácil y otros recursos que podrían tocar directamente la sensibilidad del lector. Por ello, su poesía puede producir, en el lector no iniciado, una primera impresión de frialdad y dificultad.

Ha dado a toda su producción poética un **título global: Aire nuestro**, que abarca cinco ciclos: *Cántico*, *Clamor*, *Homenaje*, *Y otros poemas* y *Final*.

Cántico está considerado como la parte esencial de la obra de Guillén. Se subtitula *Fe de vida*. Y, en efecto, la obra es **un himno a la vida**, a la naturaleza, a lo creado. El poeta se recrea en la contemplación del universo. Los objetos cotidianos o los elementos de la naturaleza más elementales son vistos de forma alegre, gozosa, y dan lugar a poemas llenos de luz, de entusiasmo, de armonía.

Clamor fue concebido como el complemento de *Cántico*. Se compone de tres partes: *Maremagnum*, *Que van a dar en la mar* y *A la altura de las circunstancias*. Lo mismo que en *Cántico* el poeta permanece atento a todos los signos que dan a la vida su plenitud, en *Clamor* se desarrollan las fuerzas negativas que ensombrecen la vida: el mal, el desorden, el azar, el paso del tiempo, el dolor, la muerte. El tema de España (guerra, exilio) se halla especialmente presente.

Homenaje recoge poemas de diversas figuras de la historia, las artes y las letras.

Algunos rasgos de su estilo: utiliza generalmente estrofas clásicas (terceto, décima, soneto) aunque no renuncia tampoco al verso libre; busca reducir las realidades a la esencia, por eso tiende a eliminar los verbos y a emplear, sobre todo, sustantivos sin artículo; parte de la realidad inmediata, y por eso prefiere usar los presentes; refleja la actitud de júbilo o de protesta con frecuentes exclamaciones.

RAFAEL ALBERTI

Nació en 1902 en el Puerto de Santa María Cádiz). A los quince años se trasladó con su familia a Madrid. Allí sustituye su vocación primera -la pintura- por la poesía. Durante la república se afilió al Partido Comunista y participó en numerosos actos políticos. Tras la Guerra Civil se exilió a Buenos Aires, donde permaneció hasta 1962. En 1963 se instaló en Roma y en 1977 volvió a España.

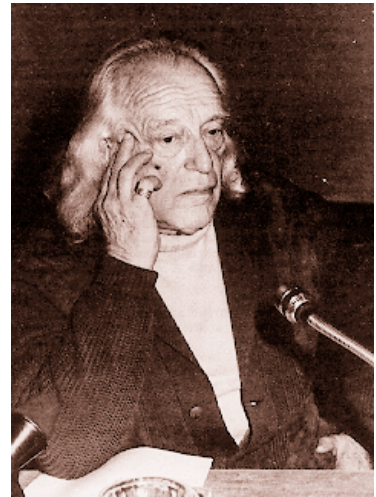
La poesía de Alberti asombra por la gran variedad de temas, tonos y estilos. En su obra poética se pueden distinguir cuatro etapas:

1- la **poesía neopopular**. Hasta 1927, Alberti cultivó una poesía de corte tradicional inspirada en los cancioneros de los siglos XV y XVI. Fruto de esa inspiración fueron **Marinero en tierra** (en esta obra, el poeta añora desde Madrid su mar gaditano), *La amante* y *El alba del alhelí*.

2- **Poesía vanguardista**. Entre 1927 y 1929, Alberti renunció a la poesía popular. Dos obras destacan en este período: *Cal y canto* (en él rinde su personal homenaje a Góngora, imitando el estilo barroco del poeta cordobés aun en poemas de corte futurista) y **Sobre los ángeles** (el autor realiza una **meditación sobre los temas existenciales** que más le angustian -la muerte, el olvido, el fracaso amoroso- **valiéndose de una técnica surrealista**).

3- **Poesía social**. Desde 1930 a 1939, Alberti cultivó una poesía de circunstancias sobre temas sociales. Títulos como *Poeta en la calle* dan fe del carácter de esta poesía.

4- **Época del exilio**. A partir de 1939, la obra poética de Alberti oscila entre el escepticismo -lo que él llama poesía burguesa- y lo social, entre la añoranza de su tierra y la sátira política. Ejemplos de esta doble vertiente de su producción de posguerra son sus *Retornos de lo vivo lejano*, obra en la que el autor vuelve sobre su pasado en España, y las *Coplas de Juan Panadero*, sátira sobre temas políticos.

DÁMASO ALONSO

En Dámaso Alonso se funden tres vocaciones: la de profesor, la de investigador y crítico (fue Presidente de la Real Academia Española), y la de poeta. Sus primeros libros se inscriben en la poesía pura: *Poemas puros*, *Poemillas de la ciudad*, *El viento y el verso*.

Pero en **1944**, D.A. sorprende con **un libro estremecedor: Hijos de la ira**. **Obra fundamental de la posguerra**, se sitúa en el centro de lo que su mismo autor ha llamado "**poesía desarraigada**"; es decir, la que escriben aquellos para quienes el mundo es "un caos y una angustia..." Del mismo año es *Oscura noticia*. Otras obras posteriores son *Hombre y Dios*, *Gozos de la vista*. En 1985 publica *Duda y amor sobre el Ser Supremo*, última y patética expresión de sus inquietudes y zozobras existenciales.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

VICENTE ALEIXANDRE

Su vocación poética se despertó leyendo un libro de Rubén Darío que le prestó Dámaso Alonso. Conoce luego a Machado y a Juan Ramón, cuya influencia queda manifiesta en su poesía inicial. El descubrimiento del Surrealismo marcará buena parte de su producción. La concesión del Premio Nobel se interpretó como el reconocimiento internacional a la asombrosa trayectoria poética de todos los poetas del 27.

Lo más característico de su estilo son las **metáforas visionarias, grandiosas**. Junto a ello, y salvo pocas excepciones, se sirve de un verso libre o versículo amplio, solemne, denso, penetrante.

Atendiendo a la visión del mundo que subyace en sus poemas, se pueden distinguir en su trayectoria tres etapas:

1ª etapa: Su visión inicial del hombre es **radicalmente pesimista** (el hombre es la criatura más penosa del universo, es sólo imperfección, dolor, angustia...) y **su aspiración profunda sería volver a la tierra, fundirse con la Naturaleza** para participar, insensible, de su gloriosa unidad. Libros que corresponden a esta etapa son *Ámbito*, *Pasión de la tierra*, *Espadas como labios*, **La destrucción o el amor** (la pasión amorosa se confunde con la pasión por una muerte liberadora: de ahí la construcción identificativa del título) *Mundo a solas*, **Sombra del paraíso** (es, sin duda, la obra cumbre de Aleixandre. El poeta recuerda o imagina un prodigioso edén, libre de sufrimiento y de muerte) y *Nacimiento último*.

2ª etapa: Entre 1945 y 1953, escribe Aleixandre **Historia del corazón. Ahora el hombre es mirado positivamente, aunque sigue siendo una criatura desvalida que sufre. La palabra clave de esta etapa sería "solidaridad"**

En esta nueva línea, de profunda humanidad, se sitúan dos libros posteriores: *En un vasto dominio* y *Retratos con nombre*.

3ª Etapa: A los setenta años, nos sorprende con un nuevo giro y una nueva cima de su obra: *Poemas de la consumación*. Ve la juventud como la "única vida" y canta con un tono a la vez sereno y trágico la consumación de su existir. Mayor densidad aún alcanzó su último libro: *Diálogos del conocimiento*, conjunto de largos poemas filosóficos.

LUIS CERNUDA

Nació en 1902 en Sevilla, y en su universidad fue alumno de Pedro Salinas. Durante la guerra apoyó activamente la causa republicana y en 1938 se exilió. Murió en México en 1963.

Se caracteriza por una personalidad solitaria y dolorida, por una sensibilidad exacerbada y vulnerable. Ni en su vida ni en su poesía ocultó su condición de homosexual, y su conciencia de ser una criatura marginada por ello explica, en gran parte, su desacuerdo con el mundo y su rebeldía.

Sus **temas** dominantes son la soledad, la añoranza de un mundo habitable, el ansia de belleza perfecta y, sobre todo, el amor.

Respecto a su estilo, él mismo decía que su inconformismo le ayudó "a escapar de las modas". Ello no es del todo aplicable a sus primeras etapas, semejantes a las de otros miembros de su grupo (poesía pura, imitación de formas clásicas, surrealismo...) Pero es cierto que, hacia 1932, despegará de aquellas "modas" y emprenderá un camino inconfundible y solitario: desecha los ritmos demasiado marcados; en especial, cultiva el versículo; rechaza también la rima; y, sobre todo, huye del lenguaje brillante y rico en imágenes, para ceñirse al "lenguaje hablado y el tono coloquial". Ahora bien, bajo ese "tono coloquial" se esconde una lúcida elaboración y una de las lenguas poéticas más densas en sugerencias de nuestra lírica.

Desde 1936, Cernuda reunió sus diversos libros bajo un **título común: La realidad y el deseo** (las dos palabras que expresan certeramente el conflicto medular de su vida y de su poesía: el choque entre lo que se desea y lo que la realidad impide conseguir) Ese volumen se fue engrosando con obras nuevas en ediciones sucesivas. Veamos los ciclos que engrosan esta obra:

-Su primera producción fue *Perfil del aire* (línea de poesía pura).

-En su estancia en Francia, lee poesía surrealista. Surge así su libro *Un río, un amor*, con poemas en alejandrinos sin rima, en versículos. En esta misma línea está *Los placeres prohibidos*.

-Los tonos más personales se consolidan en *Donde habite el olvido*, caracterizado por una desgarrada sinceridad.

-*Invocaciones* cierra su poesía anterior a la guerra. Destacan en él varios poemas largos como "El joven marino" o el "Soliloquio del farero", uno de los poemas más hermosos que se hayan escrito sobre el tema de la soledad.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

-Durante la guerra y los primeros años de su destierro, compone *Las nubes*: hay en este libro algunos poemas inspirados por la realidad del momento. Y aparecen ciertos acentos religiosos que no estarán ausentes en libros posteriores.

Siguen, ya en el exilio, *Como quien espera el alba*, *Vivir sin estar viviendo*, *Con las horas contadas* y *Desolación de la quimera*. En algunos trata el tema de su incurable amargura; a veces, aparece el tema de la patria perdida; otras, evoca la Grecia clásica y pagana, mundo edénico que le hubiera sido habitable.

-En prosa poética, había publicado *Ocnos*, nostálgica evocación de su lejana Andalucía.

A FEDERICO GARCÍA LORCA, como dramaturgo se le ha estudiado en el tema del teatro en exclusiva. Nos centraremos, por tanto, aquí en su faceta como poeta.

En cuanto a las **características y temática de su poesía**, cabe destacar su **rigurosísima actitud ante la creación poética**. Estamos ante una poesía en que la pasión y la perfección, lo humanísimo y lo estéticamente puro conviven. A ello contribuyen, en buena parte, sus profundas raíces en lo popular. Lo popular y lo culto van también hermanados en su obra.

También se puede decir que la lírica de Lorca es **dramática** y ello en un doble sentido: porque el poeta se expresa frecuentemente a través de personajes, como en el teatro y porque refleja tragedia, fatalismo, pues presenta al ser humano en lucha contra un destino adverso. Junto al **destino trágico** aparecen otros dos sentimientos constantes: la **frustración** y el **deseo imposible**, presentes tanto en composiciones intimistas de *Poeta en Nueva York* como encarnados en personajes como los gitanos del *Romancero*.

En su **trayectoria poética** se distinguen dos etapas:

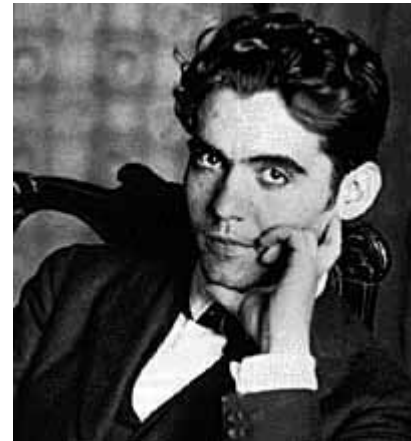
1) **Primera etapa**. Se extiende hasta 1928. Se caracteriza por el sabor nacional y andaluz, con fuerte influencia de la lírica popular y tradicional y una tendencia a la poesía pura. **Funde lo popular y lo culto, la tradición y la modernidad**. La poesía de esta primera época está impregnada de **elementos populares andaluces**, tradicionales y folclóricos que forman la base de arranque de su lírica. Aunque con la aportación de **imágenes y metáforas nuevas** y de una **técnica estilizadora** y enriquecedora. Los **temas** son, esencialmente, los del cante popular: el amor, la muerte, la naturaleza. El libro más representativo es *Romancero gitano* en el que el poeta canta fraternalmente a esa raza marginada y perseguida. Eleva el mundo de los gitanos a la altura de un mito moderno que ilustra el tema del destino trágico. Las figuras que aparecen en el *Romancero gitano* con seres al margen de un mundo convencional y hostil, y -por eso- marcados por la frustración o abocados a la muerte.

2) **Segunda etapa**. Frente al popularismo anterior, aparece el Lorca más universal, más difícil, subjetivo y surrealista. Representa la búsqueda de un nuevo camino: fundamentalmente **el surrealismo y la innovación** de *Poeta en Nueva York*, pero también el intento de renovación desde una tradición exótica (gallega en *Seis poemas galegos*, escritos en esta lengua, o árabe en *Diván del Tamarit*) o neoclasicista en *Sonetos del amor oscuro*.

La estancia en los Estados Unidos supone un hito crucial en la vida de Lorca. De esta época es *Poeta en Nueva York*, libro escrito entre 1929-1930 y publicado después de la muerte del autor en 1940 en México. El poder del dinero, la injusticia, la deshumanización... son los temas del libro. Y una de sus partes está dedicada a "los negros" -otra raza marginada-. El tema central del libro es el enfrentamiento entre la naturaleza pura, el hombre elemental -reflejado aquí por los negros, como en el *Romancero* por los gitanos- y la civilización de la máquina, con su secuela de destrucción, frustración y muerte. Por tanto, "**un acento social**" se incorpora a su obra. Los poemas son desgarrados gritos de dolor y de violenta protesta.

Formalmente, la conmoción espiritual y la protesta encuentran un cauce adecuado en la técnica surrealista. El **versículo** amplio y la **imagen alucinante** le sirven para expresar ese mundo ilógico, absurdo, para construir visiones apocalípticas y coléricas.

Tras *Poeta en Nueva York*, Lorca se dedicará preferentemente al teatro. Sin embargo, escribe -entre otros- los poemas íntimos y doloridos del *Diván del Tamarit*, con influjo de la lírica tradicional arábigoandaluza. En 1935, compone otra de sus piezas maestras: "*Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*", una de las más intensas elegías en la poesía española, dedicada a la muerte de este torero, intelectual y amigo del poeta. Esta elegía es una síntesis de los dos estilos de Lorca: el popular y tradicional y el marcado por el surrealismo. Finalmente, entre 1935 y 1936, Lorca escribe *Sonetos del amor oscuro*, (aún no publicados de forma completa), una contemplación de la pasión amorosa desde su ángulo más exasperado y dramático.

Tema 7: La poesía surrealista en España. La generación del 27: características generales.

EMILIO PRADOS

Nació en Málaga en 1899. Dotado de una naturaleza enfermiza, Prados se define por una fuerte tendencia a recluirse en su interior y a ahondar en los problemas de la vida y de la muerte.

Sus comienzos poéticos están marcados por un doble signo: las formas populares y la influencia de Juan Ramón: *Tiempo, Cuerpo perseguido*.

También en Prados hay una etapa surrealista. Dos libros, escritos entre 1932 y 1935, dan testimonio de ello: *La voz cultivada* y *Andando, andando por el mundo*.

Sigue una breve etapa de poesía política con libros como *Llanto en la sangre* o *Cancionero menor para los combatientes*.

En el exilio compone -entre otros- un libro espléndido: *Jardín cerrado*. Prados vuelve a encerrarse en su intimidad y a ahondar en los problemas existenciales.

MANUEL ALTOLAGUIRRE

Malagueño como Prados, y amigo suyo, Altolaguirre es el benjamín del grupo (nació en 1905). Cuantos lo conocieron destacan en la personalidad de Altolaguirre su simpatía, su sonrisa contagiosa, casi infantil.

Con gracia andaluza, canta el amor, o la soledad, o la muerte, con tonos románticos. Lo cierto es que no se hallarán, en su obra, huellas de la deshumanización o de las audacias vanguardistas.

Rasgo sobresaliente de su producción es la musicalidad.

Destaca, entre sus libros, *Las islas invitadas*. Otros títulos de su primera época son *Ejemplo, Poesía, Saledades juntas*, etc.

En el exilio, publicó, entre otros, *Fin de un amor* y *Poemas de América*.