La Generación del 27

Aplicación del concepto de Generación
Afinidades estéticas
Etapas en la evolución
Pedro Salinas
Jorge Guillén
Gerardo Diego
Dámaso Alonso
Vicente Aleixandre
Federico García Lorca
Rafael Alberti
Luis Cernuda

Aplicación del concepto de Generación

Si algún grupo de autores merece el nombre de Generación, sin duda es éste. Pese a las precauciones que hay que tener, podemos considerarlos como grupo compacto, si bien con variedades muy notorias dentro de ellos (lo cual es lógico). El grupo lo forman Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti. Algunos críticos incluyen también a los malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Estrictamente estamos ante un Grupo generacional (el nombre "grupo del 27" ha sido muy usado por la crítica; también se les ha dado otros menos afortunados).
*Todos nacen en un período menor a 15 años: desde 1891 (Salinas) a 1905 (Altolaguirre). *For mación intelectual semejante: la mayoría son universitarios, algunos llegan a ser profesores (Salinas, Guillén, Alonso...). Casi todos pasaron por la Residencia de Estudiantes.
*El acontecimiento generacional que les une (aunque muchos ya estaban unidos) fue la

celebración del tricentenario de la muerte de Góngora, con unos actos de reivindicación del poeta cordobés (cuya obra "difícil" aún no había sido redescubierta). Se oponen a los que no reconocían el talento de Góngora ("meada" en la Academia). Colaboran en las mismas revistas (Revista de Occidente, Litoral). De 1920 a 1936 sus vidas están muy unidas. *No hubo caudillo (algunos hablan de Juan Ramón, pero no parece claro, pese a su gran influencia). *No se alzan contra nada (son muy respetuosos con la tradición literaria española). *No existe un único estilo, aunque en todos se ve el deseo de renovar el lenguaje poético y a veces coinciden en su trayectoria, aunque cada uno mantiene un estilo muy personal (afortunadamente). Para todos la poesía es algo muy serio, que hay que trabajar bien, buscando siempre la perfección formal y conceptual. Por eso Góngora es el modelo común.

Afinidades estéticas

En los autores del 27 es muy significativa la tendencia al equilibrio, a la síntesis entre polos opuestos:
*__Entre lo intelectual y lo sentimental__. La emoción tiende a ser refrenada por el intelecto. Prefieren inteligencia, sentimiento y sensibilidad a intelectualismo, sentimentalismo y sensiblería (Bergamín). *__Entre una concepción romántica del arte__ (arrebato, inspiración)
__y una concepción clásica__
(esfuerzo riguroso, disciplina, perfección). Lorca decía que si era poeta "por la gracia de Dios (o del demonio)" no lo era menos "por la gracia de la técnica y del esfuerzo".
*
__Entre la pureza estética y la autenticidad humana__
, entre la poesía pura (arte por el arte; deseo de belleza) y la poesía auténtica, humana, preocupada por los problemas del hombre (más habitual tras la guerra).
*
__Entre el arte para minorías y mayorías__
. Alternan el hermetismo y la claridad, lo culto y lo popular (Lorca, Alberti, Diego). Se advierte un paso del "yo" al "nosotros". "El poeta canta por todos", diría Aleixandre.

*

Entre lo universal y lo español

, entre los influjos de la poesía europea del momento (surrealismo) y de la mejor poesía española de siempre. Sienten gran atracción por la poesía popular española: cancioneros, romanceros...

*

Entre tradición y renovación

. Se sienten próximos a las Vanguardias (Lorca, Alberti, Aleixandre y Cernuda poseen libros surrealistas; G.Diego, creacionistas); próximos a la generación anterior (admiran a Juan Ramón, Ramón, Unamuno, los Machado, Rubén Darío...); admiran del XIX a Bécquer (Alberti, ("Homenaje a Bécquer") Cernuda "Donde habite el olvido"...); sienten auténtico fervor por los clásicos: Manrique, Garcilaso, San Juan, Fray Luis, Quevedo, Lope de Vega y, sobre todos, Góngora.

Etapas en la evolución

1)Hasta 1927

-Influjo de Bécquer y del Modernismo. Pronto aparecen las primeras Vanguardias. A la vez y, por influjo de Juan Ramón, se orientan hacia la "poesía pura": "Poesía pura es todo lo que permanece en el poema después de haber eliminado de él todo lo que no es poesía"(Guillén). Se depura el poema de todo lo anecdótico, de toda emoción que no sea puramente artística. Para ello usan mucho la metáfora. Esta poesía es bastante hermética y fría.

También lo "humano" les influye, sobre todo a través de la lírica popular (Alberti). La sed de perfección formal los lleva al clasicismo, sobre todo de 1925 al 27. Incluso podemos hablar de una fase "gongorina"

2)De 1927 a la Guerra Civil

Comienza a notarse cierto cansancio del puro formalismo. Se inicia un proceso de rehumanización (más notorio en algunos autores, pero presente en todos). Se dan las primeras obras surrealistas (radicalmente opuesto a la poesía pura). Pasan a primer término nuevos temas, más humanos: el amor, el deseo de plenitud, las frustraciones, las inquietudes sociales o existenciales... Nace la revista Caballo verde para la poesía, de Palo Neruda (1935), donde aparece el "Manifiesto por una poesía sin pureza".

Algunos poetas, debido a sus inquietudes sociales, se interesan en política (en el favor de la República, fundamentalmente).

3)Después de la guerra

Lorca muere en 1936. El grupo se dispersa:
a)En el exilio Guillén escribe Clamor, obra en la que se aleja de la poesía pura. Aparece el tema de la patria perdida.
b)En España quedan sólo D.Alonso y V.Aleixandre., que hacen poesía angustiada, existencial (Hijos de la ira, 1944).

PEDRO SALINAS

Nace en 1892 en Madrid. Profesor universitario en Sevilla, Murcia, Cambridge, Boston... Muere exiliado en Boston en 1951. Los tres elementos básicos de su creación son "autenticidad, belleza e ingenio". El ingenio permite ahondar en los sentimientos y acercarse así a lo absoluto, superando las anécdotas concretas. Es un autor perfeccionista, pero de gran sensibilidad. Es el principal poeta del amor de su generación. Podemos distinguir tres etapas en su producción:
1)Hasta 1932. Poesía pura bajo el influjo de Juan Ramón Jiménez: *Presagios* (1929), *Fábula y signo*
(1931)
2)1935-1939. Poeta del amor. Amor antirromántico (no es un amor atormentado ni sufrido). El amor supone un enriquecimiento de la vida y la persona, confiere sentido al mundo.
La voz a ti debida
(1933) y
Razón de amor
(1936) (algo más pesimista, aparecen los límites del amor).
3)Tras la guerra. Libros de poemas en lo que se observa una lucha entre su fe en la vida y los signos angustiosos que ve a su alrededor.
El Contemplado
(1946) y
Todo más claro
(1949).

JORGE GUILLÉN

Nace en Valladolid en 1893. Como Salinas, fue profesor universitario (Sevilla, Oxford, Murcia). En el exilio estuvo en EE.UU. y en Italia. Regresa a Málaga, donde muere en 1984. Recibió el premio Cervantes en 1977.

Guillén es el máximo representante de la poesía pura dentro de su Generación. En sus poemas se observa una estilización de la realidad, una depuración hasta quedarse con lo más

esencial de las cosas. Su estilo está al servicio de dicha depuración. Posee un lenguaje muy elaborado, muy selectivo, que renuncia al efectismo: una poesía fría (sobre todo en un primer contacto), difícil, pero de gran calidad artística. Guillén domina a la perfección las estrofas clásicas, sobre todo las décimas y los sonetos.

Guillén concibe su obra como un todo, al que da el nombre de *Aire nuestro*. Se incluyen cinco ciclos, entre los que destacan *Cántico* (1919-1950), *Clamor* (1950-1963) y *Homenaje* (1967).

En ***Cántico*** se recogen poemas escritos desde 1919 a 1950. Son 300 poemas en total. La obra es una expresión del entusiasmo de su autor ante el mundo. "El mundo está bien hecho". La vida es hermosa por el simple hecho de ser vida. "Ser. Nada más. Y basta. Es la absoluta dicha." Cántico es un "sí" a la vida, un deseo de vivir "más". Es, pues, una visión antirromántica del mundo. Canta Guillén al amanecer y al mediodía; prefiere la primavera. El amor no es sufrimiento, sino cima del vivir.

En *Clamor*, "Tiempo de historia", Guillén da un giro: se observa una protesta ante los horrores y las miserias del momento histórico. El poeta es optimista, pero no por ello deja de ver los defectos del mundo: "Este mundo del hombre está mal hecho". El poeta se alza contra el dolor. También aparece el tema de Epaña: la guerra, el exilio, la dictadura.

GERARDO DIEGO

Nació en Santander en 1896. Catedrático de Lengua y Literatura en diversos institutos. Premio Cervantes en 1979. Murió en Madrid en 1987. Gerardo Diego sorprende por la variedad en su poesía. Variedad de temas, de tonos, de estilos. Afirmaba que "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 extasíe el antiguo; de que me vuelva loco la retórica hecha, y me torne más loco el capricho de volver a hacérmela -nueva- para mi uso particular e intransferible". Cultiva, pues, tanto poesía clásica y tradicional como vanguardista.

Entre otras, escribe
El romancero de la novia
(1918),
Imagen
(1918-1925), Versos humanos (1918-1924), donde reúne algunos grandes sonetos... Su mejor obra "clásica" es
Alondra de verdad
, de 1941.

Gerardo Diego es la mejor imagen de la síntesis entre tradición y renovación. Es un gran maestro del arte de versificar, a lo que añade sensibilidad y sabiduría.

DÁMASO ALONSO

Nace en Madrid en 1898. Profesor universitario de gran prestigio. Fue director de la Real Academia. Premio Cervantes en 1978. Muere en 1991. Está considerado como el principal crítico de la Generación del 27. Sus estudios de Estilística son muy apreciados. Como poeta está a menor nivel que sus compañeros de Generación. Comenzó dentro de la poesía pura, pero su mejor obra, sin duda, es Hijos de la ira (1944), obra fundamental en la posguerra española. Es una obra de "poesía desarraigada"; el mundo "es un caos y una angustia; la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla". Es una poesía existencial, pues. Hijos de la ira es un grito de protesta contra las injusticias, el odio, la crueldad. El poeta pregunta a Dios sobre el sentido de tanta podredumbre. Es una obra escrita en versículos.

VICENTE ALEIXANDRE

Nace en Sevilla en 1898. A los dos años es trasladado a Málaga y en 1909 a Madrid. Dedicó toda su vida a la poesía (su salud precaria le impidió trabajar). Recibe el premio Nobel en 1977. Muere en 1984. Su obra está muy influida por el surrealismo (Cernuda dijo de Aleixandre que era el mayor poeta que había dado este movimiento). En 1931 define la poesía como "clarividente fusión del hombre con lo creado", "aspiración a la unidad"; "Poesía es conocimiento" (antes que belleza; las palabras no son bonitas o feas, simplemente necesarias); "el poeta es una conciencia puesta en pie hasta el fin".

Destacan sus metáforas visionarias. Usa el verso libre y, en general podemos decir que es una poesía "difícil" (en menor grado en su 2ª etapa).

Su obra suele dividirse en tres etapas:

1)Visión pesimista del hombre: imperfección, dolor, angustia, fragilidad. Aleixandre envidia al vegetal, al mineral insensible. Desea volver a la tierra, fundirse con la Naturaleza y participar de la unidad de ésta. Destacan los libros *Ambito* (1924), *La destrucción o el amor* y *Sombra del paraíso* .

La destrucción o el amor (1932-33). La pasión amorosa se confunde con una pasión por la muerte liberadora. Grandes poemas amorosos. ***Sombra del paraíso*** (1939-1943) es su obra cumbre. El poeta imagina un edén libre de sufrimiento y de muerte.

2)Abandono del surrealismo. El hombre se ve ahora positivamente. La solidaridad lo engrandece. El poeta se funde con el pueblo y se convierte en su voz. El hombre no está solo.

Historia del corazón

(1945-1953)

3)

Poemas de la consumación

(1968) supone un nuevo giro en la poesía de Aleixandre. Añora la juventud y canta, entre trágico y sereno, la consumación de la existencia. El estilo es más escueto y denso, con toques surrealistas.

FEDERICO GARCÍA LORCA

Nació en Fuentevaqueros (Granada) en 1898. En 1919 ingresa en la residencia de Estudiantes de Madrid. Becado por ella, de 1929-30 viaja a Nueva York. De vuelta a España, funda un grupo teatral universitario, "La Barraca" (1932) para difundir el teatro

clásico español. Es fusilado en 1936. Su personalidad tiene dos facetas contrapuestas: de un lado, era optimista y vital; de otro, pesimista, angustiado, íntimamante frustrado (se sentía marginado). Destaca como poeta y dramaturgo.
Veremos su primera faceta. Es un poeta muy riguroso, en él se aúnan inspiración y técnica. En su poesía aparecen unidas la pasión y la perfección, lo humano y lo estéticamente puro, lo popular y lo culto. Sus principales obras son:
Poema del Cante Jondo (escrito de 1921-24; publicado en 1931). Es el libro de "la Andalucía del llanto"; Lorca expresa su dolor ante la vida a través de los cantes de nuestra tierra. *Romancero Gitano* (1924-27; publicado en 1928). Fue un gran éxito. Lorca se preocupa por los hombres marginados y sus tragedias. Aperece el tema del destino trágico del hombre. *Poeta en Nueva York*
(1929-30) refleja el impacto que la gran ciudad produjo en Lorca. Se advierte el ahogo y la rebelión contra un mundo deshumanizado. Los temas del libro son el materialismo, la esclavitd del hombre por la máquina, la injusticia social... Una parte está dedicada a los negros (también marginados, como los gitanos). Es un libro donde lo social adquiere gran importancia: el poeta sintoniza con todos los hombres que sufren. Es una obra surrealista, escrita en versos libres.
Llanto por Ignacio Sánchez Megías
(1935) es una gran elegía a la muerte del torero amigo.Fusión magistral de lo popular y lo culto.
Sonetos del amor oscuro
, once sonetos que destacan la maestría de Lorca.

RAFAEL ALBERTI

Nació en el Puerto de Santa María en 1902. Estudió con los jesuitas. De allí irá a Madrid en 1917. En 1925 recibe el Premio Nacional de Literatura por su obra Marinero en Tierra (ex-aequo con G.Diego). Afiliado al P.C., abandona España al concluir la guerra civil. Reside en París, Argentina y Roma. En 1977 regresa a España. En 1983 recibe el Premio Cervantes.
En la obra de Alberti se da una gran variedad de temas, tonos (del humorístico y juguetón al angustiado) y estilos (poesía pura, tradicional, barroca, vanguardista). En 1931 descalificó toda su poesía anterior, llamándola "poesía burguesa" y se dedicó a hacer poesía "revolucionaria".

Etapas en su obra (no siempre cronológicas):

1)Lírica neopopular

Marinero en Tierra (1924). Nostalgia del mar y su tierra natal.

2)Barroquismo y vanguardismo

Cal y canto (1926-27). Gongorino y futurista a la vez. Gran dominio de la técnica.

*Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tonto*s (1929). Dedicado a las figuras del cine mudo.

3)Surrealismo: *Sobre los ángeles* (1927). Responde a una crisis religiosa y vital del poeta. Es, quizás, su obra maestra. Está escrita en versos libres, cortos al principio, progresivamente mayores (versículos). El poeta se ve sin luz para siempre, expulsado del paraíso perdido. Va errando por un mundo caótico y sis sentido. Los "ángeles" simbolizan la crueldad, la tristeza, la desesperanza, la muerte... 4)"Poesía civil". Poesía social y política, revolucionaria.

El poeta en la calle (1930-31) Es una poesía de urgencia, a veces buena, a veces panfletaria.

LUIS CERNUDA

Nace en 1902 en Sevilla. Allí fue alumno de P.Salinas. Partidario de la República, se exilia en 1938. Viaja por G.Bretaña y Estados Unidos y muere en México, en 1963.

Soledad, dolor, sensibilidad... son notas características de la personalidad de Cernuda. Su descontento con el mundo y su rebeldía se deben, en gran medida, a su condición de homosexual, a su conciencia de ser un marginado. Admite ser un "inadaptado".

Su obra se basa en el contraste entre la su anhelo de realización personal (el deseo) y los límites impuestos por el mundo que le rodea (la realidad). Es una poesía de raiz romántica. Los temas más habituales son la soledad, el deseo de un mundo habitable y, sobre todo, el amor (exaltado o insatisfecho).

Posee Cernuda un estilo muy personal, alejado de las modas. En sus inicios toca la poesía pura, el clasicismo y el surrealismo, pero a partir de 1932 inicia un estilo personal, basado en un triple rechazo:

-De los ritmos muy marcados (uso fundamental de versículos y versos blancos).

-De la rima.

-Del lenguaje brillante y lleno de imágenes: desea acercarse al "lenguaje hablado, y el tono coloquial" (lenguaje coloquial que esconde una profunda elaboración.

Obra

Desde 1936 Cernuda reune sus libros bajo un mismo título: La realidad y el deseo, que se va engrosando hasta su versión definitiva, en 1964. Esta obra está formada por varios ciclos:

1)Inicios: poesía pura (*Perfil del aire*, 1924-27) y clásica -garcilasiana- (*Égloga, elegía y oda*, 1927-28).

2)Surrealismo: *Un río, un amor*, 1929; *Los placeres prohibidos*, 1931.

3)Su obra capital es *Donde habite el olvido* (1932-33), con un lenguaje ya propio; es un libro desolado y triste, tremendamente sincero. En esta línea se sitúan Invocaciones (1934-35), que incluye el poema "Soliloquio del farero", sobre el tema de la soledad.

Después de la guerra continúa con su línea de depuración estilística, y trata temas como el de la patria perdida, recordada con añoranza o rechazada. Persiste su amargura.

En prosa escribe *Ocnos* (1942) evocación de Andalucía y *Variaciones sobre tema mexicano*.