

POESÍA HASTA EL 39

MODERNISMO

A finales del siglo XIX, los gustos estéticos se ven modificados debido a un cambio de mentalidad artística en el que se rechaza el Realismo predominante. Esto es debido a una situación de crisis en la cultura occidental que provoca un distanciamiento entre los artistas y la burguesía. En este periodo surgirá el Modernismo, un movimiento influenciado por dos corrientes francesas del siglo XIX: *el Parnasianismo* y *el Simbolismo*.

(*Parnasianismo*: Movimiento poético francés de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizado por la importancia que concede a la perfección formal de la obra literaria, frente al sentimentalismo romántico.

Simbolismo: Corriente poética y, en general, artística, aparecida en Francia a fines del siglo XIX, que tiende a eludir los nombres de los objetos y sentimientos y prefiere sugerir o evocar estos por medio de símbolos.)

Se caracterizará por su carácter rebelde ante la realidad, prefiriendo la evasión y la defensa del arte por el arte, por su musicalidad y su afán estético y renovador de la métrica y por abordar temas como el cosmopolitismo (gusto por las grandes ciudades), el escapismo hacia ambientes exóticos (es una huida de la realidad), como la Edad Media, la mitología grecolatina o el mundo oriental, el amor y el erotismo.

El poeta nicaragüense **Rubén Darío** (1867-1916) es el principal representante del Modernismo, influido por la poesía francesa gracias a su vida cosmopolita y peregrina:

1. Su obra se inicia dentro de una estética parnasiana con temática de evasión y rebeldía en *Azul* (1888) y *Prosas profanas* (1896), con un estilo preciosista, usando un ritmo elaborado y una adjetivación colorista.
2. Evolucionará posteriormente hacia la exploración de temas más graves y trascendentes sobre la existencia, reflejando sobre todo angustia existencial, en su obra *Cantos de vida y esperanza* (1905).

Entre los autores españoles insertos en el Modernismo podemos encontrar a Francisco Villaespesa, Manuel Machado, Ramón María del Valle-Inclán, **Antonio Machado** (en su primera etapa, con el libro *Soledades, galerías y otros poemas*) y **Juan Ramón Jiménez** (en su primera etapa, con el libro *La soledad sonora*, por ejemplo)

1 - Vídeo sobre las características del Modernismo (9.30mn)

GENERACIÓN DEL 98

De forma paralela al Modernismo encontramos a la Generación del 98, término empleado para los autores que, si bien estaban dentro del mismo clima pesimista del fin de siglo, adoptaron una actitud de reflexión y de crítica ante la situación política, social y económica de España tras el Desastre del 98, reivindicando la necesidad de una regeneración nacional y un estilo más comunicativo, menos dedicado a la estética. La mayor parte de los autores se dedicaron a la prosa, siendo Antonio Machado (1875-1939) el máximo representante de esta corriente dentro del género lírico.

La obra poética de **Machado** evoluciona:

1. Va desde el Modernismo intimista y sentimental de *Soledades, galerías y otros poemas* (1903-1907)
2. hacia una obra de un estilo más sencillo, en su etapa noventayochista, representada por *Campos de Castilla* (1912-1917). En esta segunda etapa reflexiona sobre la realidad de España a través del retrato de sus tierras y sus gentes, mostrando una actitud crítica que da testimonio del atraso y pobreza del país así como de las desigualdades e injusticias sociales.

No obstante, toda la obra de Machado está marcada por ciertos temas omnipresentes: el paso del tiempo, el amor, la conciencia de la muerte o Dios, destacando los bellos poemas dedicados a la muerte de su esposa Leonor. Así como es constante un sentimiento de evasión de la realidad, el uso

de símbolos literarios, la abundante adjetivación y el diálogo como medio de comunicación (tú poético)

NOVECENTISMO o GENERACIÓN DE 1914

El Novecentismo es el movimiento cultural español característico de la segunda década del siglo XX. La decadencia del Modernismo y la influencia de las vanguardias europeas hacen surgir una nueva generación de intelectuales formados en universidades y de clara vocación europeísta conocidos como novecentistas o Generación del 14 (año del inicio de la Primera Guerra Mundial). Estos intelectuales abogarán por un arte deshumanizado, cuyos rasgos estéticos serán el racionalismo, dando gran importancia al rigor intelectual y a la claridad expositiva, el antirromanticismo, dado que se rechaza lo sentimental, y la defensa del arte puro, es decir, el arte alejado de las preocupaciones sociales o religiosas, cuyo objetivo sea producir placer estético. En esta línea siguen las ideas de José Ortega y Gasset: *La deshumanización del arte*

Juan Ramón Jiménez (1881-1958), premio Nobel en 1956, es el máximo representante de la lírica en esta etapa. Su poesía es, en palabras del propio poeta, una poesía en sucesión, una obra en constante evolución dedicada a la "inmensa minoría". Él mismo establecía, en sus últimos años, tres etapas en su producción.

1. En primer lugar, *la etapa sensitiva*, en obras como *Arias tristes* (1903), está marcada por la influencia modernista, de un carácter emotivo, sentimental y colorista y con algunos toques de romanticismo.
2. En segundo lugar, *la etapa intelectual* (1916-1936), a la que pertenece *Diario de un poeta recién casado* (1916), y en la que se da una búsqueda del conocimiento a través de la literatura, en una lírica marcada por el abandono del estilo recargado y la preferencia por una poesía pura, más conceptual, más metafórica. Desaparece el adjetivo, al que considera un elemento decorativo, y se centra en los conceptos, esto es, en el sustantivo. Es una poesía difícil de entender.
3. Por última, *la etapa verdadera* (1937-1958), también denominada *suficiente*, agrupa todo lo escrito durante su exilio, en que busca la perfección, erigiéndose como un creador a través de la palabra. Su ansia por la trascendencia y la inmortalidad lo lleva a identificarse con Dios, como deja patente en *Dios deseado y deseante* (1948). En esta etapa, escrita en el exilio, también es frecuente el recuerdo de España, así como la revisión de toda su trayectoria poética.

2 - Vídeo sobre la Generación del 14 o Novecentismo (6.30mn)

VANGUARDIAS

Las Vanguardias, introducidas a España en torno a 1920, son un conjunto de movimientos artísticos efímeros que se caracterizan por ser una renovación radical de las formas artísticas, alejándose de la realidad, los sentimientos y la sociedad para dedicarse al placer lúdico e irracional de la creación artística. En nuestro país, cabe destacar la influencia que tuvieron los autores Ramon Gómez de la Serna y José Ortega y Gasset como impulsores de estas nuevas corrientes artísticas, sobre todo en sus respectivas revistas literarias *Prometeo* y *Revista de Occidente*. De entre las vanguardias, nos centraremos en el futurismo, el ultraísmo y el surrealismo.

El futurismo fue una de las vanguardias europeas que importó Gómez de la Serna al traducir el manifiesto futurista escrito por Marinetti. Se trata de un movimiento que aboga por la celebración del mundo moderno y el avance técnico, representados por la velocidad. Se realizan poemas con temáticas relacionadas con la ciudad contemporánea, el deporte o las máquinas. En España sería prácticamente absorbido por el ultraísmo.

El ultraísmo supuso la aglutinación de varios movimientos vanguardistas, como el ya mencionado futurismo o el creacionismo de Vicente Huidobro. Originado en la revista *Vltra* de la mano de Guillermo de Torre y Rafael Cansinos Assens, se dedicó sobre todo al enaltecimiento de la metáfora, el humor y la sorpresa, el canto a la modernidad y la tendencia a la evasión y el juego estético. De entre los autores ultraístas, destacó **Pedro Salinas**, que sobre todo desarrolló una poesía de tendencia futurista en sus obras *Seguro azar* o *Fábula y signo*.

Por último, *el surrealismo*, originado en Francia por André Breton, entró en España con bastante fuerza, influyendo sobre autores de la Generación del 27 como **Luis Cernuda** (*Los placeres prohibidos*), **Rafael Alberti** (*Sobre los ángeles*), **Vicente Aleixandre** (*La destrucción o el amor*) o **Federico García Lorca** (*Poeta en Nueva York*). Este movimiento supone una rehumanización del arte, exaltando panoramas inexplorados con anterioridad, como la imaginación, el deseo, la infancia o el sueño, apoyado todo por las teorías psicoanalistas de Sigmund Freud. Destacó sobre todo por el uso de la metáfora, aunque varias de sus propuestas, como la escritura automática (escribir lo primero que se viniese a la mente sin ningún tipo de reflexión previa), no llegaron a implantarse entre los autores españoles.

3 - Vídeo sobre las Vanguardias (5.30mn)

STOP. PARAMOS AQUÍ HOY. HASTA AQUÍ ES UNA PREGUNTA DE SELECTIVIDAD.

GENERACIÓN DEL 27

La Generación del 27 es el grupo poético más relevante de España en el siglo XX, dado que consiguieron reunir las novedades de la vanguardia con la poesía más tradicional e iniciaron un proceso de rehumanización literaria (literatura que refleja los sentimientos humanos) que se vería truncado con el inicio de la Guerra Civil. Propagaron sus obras a través de las revistas literarias del momento y aunque contaron con el magisterio y la dirección de maestros de la lírica, como Juan Ramón Jiménez, o de la intelectualidad de la época, como José Ortega y Gasset, consiguieron alzarse con voz propia en medio de la vorágine de las vanguardias. A pesar de no cumplir estrictamente con el concepto de "generación" (grupo literario en el que todos sus miembros están unidos por muchas características comunes) y sería preferible hablar de "grupo poético", es el nombre con el que más se le reconoce y se debe a la célebre conmemoración del tercer centenario de la muerte de Góngora realizado en el Ateneo de Sevilla, que sirve como acto central y unificador.

No obstante, a pesar de agrupar a estos autores bajo esta denominación, debemos aclarar que presentan una gran diversidad estilística y que incluso siguieron diversas corrientes poéticas según los casos concretos. Como características comunes cabría destacar:

1. la importancia que le otorgaban a la poesía,
2. su buena formación cultural, especialmente en el caso de los que vivieron en la Residencia de Estudiantes,
3. la realización de una poesía de contrastes, que oscilaba entre el hermetismo y la claridad, entre el lenguaje culto y el popular y, en definitiva, entre la vanguardia y la tradición.
4. Fueron tan capaces de recuperar las formas métricas clásicas como de desarrollar el verso libre, modificaron el ritmo a través de la repetición y las estructuras paralelísticas y abordaron temáticas tanto contemporáneas y vanguardistas como populares y universales
5. Si cabe destacar un elemento común será el uso de la metáfora como principal recurso de expresión, cuyo desarrollo será primordial en esta generación.

Influencias que reciben los escritores del 27:

- El libro *La deshumanización del arte* de Ortega y Gasset (en la primera etapa de sus trayectorias)
- Fundamental, Luis de Góngora
- Las Vanguardias
- La etapa intelectual de Juan Ramón Jiménez
- El libro *Greguerías* de Ramón Gómez de la Serna
- El romancero del siglo XV y XVI

- Los escritores clásicos españoles: Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Fray Luís de León, San Juan de la Cruz. etc.

En tango grupo, se han observado tres etapas generales:

- *Etapa de juventud* (hasta 1927): poesía pura, vanguardista y deshumanizada. Se trata de una poesía aún juvenil marcada por las vanguardias y el magisterio de Juan Ramón Jiménez. Publican sus primeras obras y elaboran un lenguaje poético elaborado y hermético, siguiendo el modelo de Góngora. Además, comienzan a surgir el interés por la lírica popular y se desarrollan obras neopopulares, como *Marinero en tierra* (1924), de Alberti, o *Romancero gitano* (1928), de García Lorca.
- *Etapa de la rehumanización* (1928-1936): Se vuelve a escribir sobre sentimientos humanos y además se mantiene el gusto por la poesía surrealista en determinados escritores. Se trata de la época de máximo esplendor, en el que lo humano vuelve a tener cabida en la poesía, empezando por la expresión de los sentimientos y finalizando con una poesía política y revolucionaria marcada por los acontecimientos históricos del momento. En este periodo se abordarán temas más universales del ser humano y se recibe el importante influjo del surrealismo, que dará origen a obras como *Los placeres prohibidos* (1931), de Cernuda, *Espadas como labios* (1932), de Vicente Aleixandre, o *Poeta en Nueva York* (escrito entre 1929 y 1930, publicado en 1940), de García Lorca.
- *Etapa de la guerra y posguerra* (después de 1936). Durante la guerra se realizará una poesía de compromiso político y propagandístico. El grupo queda fragmentado definitivamente tras la Guerra Civil, con el asesinato de García Lorca y el exilio de la mayoría de sus miembros. La evolución de cada poeta se individualiza aún más, aunque en los poetas exiliados predominará el sentimiento de nostalgia y desarraigo mientras que los poetas que permanecen en España se convierten en guías para las nuevas generaciones a través de una poesía de corte existencial, como en el caso de *Hijos de la ira* (1944), de Dámaso Alonso, o social, como en el caso de *Historia del corazón* (1954), de Vicente Aleixandre.

4 - Vídeo muy sencillo e interesante de resumen sobre el 27 (2.30mn)

A continuación, realizaremos un sucinto repaso a la carrera de los *poetas andaluces del grupo del 27* y finalizaremos con una mención a otros autores relevantes.

- **Vicente Aleixandre** (Sevilla, 1898 – Madrid, 1984). Premio Nobel en 1977, fue un excelente poeta que desarrolló una obra coherente dividida en dos etapas:

1. una primera surrealista, basada en el panteísmo (todo lo que nos rodea forma parte de Dios), en la fusión del poeta con la naturaleza, en el uso de metáforas oníricas (propias de un sueño) e irracionales y en el verso libre, con obras como *Espadas como labios*, *La destrucción o el amor* y *Sombra del paraíso*,
2. y una segunda etapa donde abandona el surrealismo para sumergirse en la poesía social, centrada en el ser humano, más comunicativa y directa, siendo esencial de esta etapa *Historia del corazón*.

A lo largo de toda su obra abordará temas como el amor, generalmente determinado como un impulso erótico que lleva a la destrucción, y la naturaleza como fuente de vida.

- **Federico García Lorca** (Granada 1898-1936).

1. Desde una poesía juvenil marcada por las influencias de Bécquer y Juan Ramón Jiménez,
2. García Lorca dará paso a una poesía de corte neopopular que supone un perfecto equilibrio entre lo tradicional, la vanguardia y la poesía pura. El culmen de esta etapa será el *Romancero gitano*, que supone la mezcla entre la tradición métrica española con el tema andaluz y gitano y los elementos oníricos y surrealistas.
3. Posteriormente, desarrollará una obra plenamente surrealista, *Poeta en Nueva York*, donde dará voz a personajes marginados a través de poemas herméticos y repletos de metáforas.

Cabe destacar también su célebre elegía *Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías* y su última obra, *Sonetos del amor oscuro*, donde da una buena muestra de amor, erotismo, angustia y trascendencia.

- **Rafael Alberti** (Puerto de Santa María, Cádiz, 1902-1999). Su interés por la poesía despertará al convivir con otros miembros de la Generación del 27 en la Residencia de Estudiantes. Su obra es paralela en desarrollo a la de García Lorca, desarrollando

1. en primer lugar una obra de estética neopopular con métrica tradicional en poemarios como *Marinero en tierra*
2. Tras tantear el gongorismo en *Cal y canto*, producirá una de las cumbres españolas del surrealismo : *Sobre los ángeles*.
3. Con la II República y la Guerra Civil, la poesía de Alberto derivará en una temática de compromiso social y político que le acompañará el resto de su vida, especialmente durante su exilio, con obras como *Un fantasma recorre Europa* o *Roma, peligro para caminantes*.

- **Luis Cernuda** (Sevilla, 1902 – Mexico D.F., 1963). Toda su obra se agrupa en el título *La Realidad y el Deseo*, que resume el contenido de su trayectoria como el choque entre el deseo personal y la circunstancia social e histórica que impide su realización. Cernuda estuvo marcado por su homosexualidad y por el exilio tras la guerra civil, que lo convirtieron en una persona pesimista y nostálgica. Reune en su poesía el romanticismo con el surrealismo.

1. Se erige como el poeta del amor por excelencia, desarrollando una obra que parte de la poesía pura de *Perfil del aire*,
2. atraviesa el surrealismo con *Un Río, un Amor* y *Los Placeres Prohibidos*
3. y la poesía de posguerra, en el que ahondará de forma neorromántica en el tema de España, en la nostalgia y en el paso del tiempo, con obras como *Con las horas contadas* o *Desolación de la quimera*.

(Hay un monográfico en el cuadernillo dedicado a su vida y producción poética)

Otros autores de la Generación del 27 son:

Jorge Guillén (1893-1984), principal representante de la poesía pura heredada de Juan Ramón Jiménez y conocido como el “poeta de la alegría de vivir” con su obra *Cántico*,

Pedro Salinas (1891-1951), también reconocido como poeta del amor o de “los pronombres” con sus obras *La voz a ti debida* o *Razón de amor*, tema al que dedica la mayor parte de su obra,

Gerardo Diego (1896-1987), seguidor del creacionismo en España y posteriormente un gran poeta neopopular y tradicional, conocido sobre todo por realizar la "Antología de los poetas del 27" (una antología es una selección de poemas de distintos escritores), y

Dámaso Alonso (1898-1990), que desarrolló una poesía pura y, tras la guerra, un gran poesía existencialista.

Cabe destacar también a **Emilio Prados** (1899-1962) y **Manuel Altolaguirre** (1905-1959)

Además del epígono (miembro tardío de una generación literaria) de esta generación, **Miguel Hernández** (1910-1942) que fue evolucionando desde la poesía gongorista de *Perito en lunas* a una poesía más clásica como *El rayo que no cesa* para terminar escribiendo en la cárcel su diario íntimo personal *Cancionero y romancero de ausencias*.

Por otro lado surge el grupo de mujeres artistas conocidas como *las Sinsombrero*, entre las que merece la pena mencionar a las poetas María Teresa León, Josefina de la Torre y Ernestina de Champourcín.

5 - Vídeo sobre el 27 (8mn)