

IV. La generación del 27

1. Integrantes

Citamos como miembros de esta generación a los siguientes escritores: **Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Luis Cernuda.**

Una peculiaridad observada de manera general en estos autores es la doble vertiente, tanto tradicional como moderna, que presentan en su obra literaria. El gusto por la **tradición española** convive en ellos con la nuevas expresiones que provienen de las **vanguardias** o influidas por nuevos medios de comunicación como es el cine.

2. Rasgos o características comunes

Al igual que la generación anterior, estos autores presentan unos rasgos comunes:

1. Tienen edades próximas.
2. En su etapa de estudiantes, conviven en la Residencia de Estudiantes, de Madrid, con otros creadores como el pintor Dalí, el músico Falla, o el cineasta Buñuel.
3. La mayoría son profesores universitarios y con una gran formación intelectual.
4. Son liberales y muestran poca preocupación por lo religioso.
5. Colaboran en revistas que ellos mismos crean.

3.-Etapas en la evolución.

La clasificación más aceptada es la de Lázaro:

3.1. 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".

3.2. 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).

3.3. 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).

4.- Autores del 27.

4.1. 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 (1923), Seguro azar (1929) y 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), Razón de amor (1936) (algo más pesimista, aparecen los límites del amor) y Largo lamento (1939) (de tono elegíaco: le canta al amor que agoniza y muere).

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), Todo más claro (1949), Confianza (1955; libro póstumo que recoge poemas escritos entre 1942-44).

Destacamos de Salinas su concepto del amor: amor antirromántico (la amada es vista como amiga); la amada saca de la duda al amante, de su nada anterior, le inventa un mundo, lo salva del caos. El amor es una prodigiosa fuerza que da plenitud a la vida y que confiere sentido al mundo. Por él, el poeta ama la vida y dice que sí al mundo.

Se han señalado las relaciones de Salinas con Guillén: van a la realidad, buscan su esencia para hacerla lírica. Se diferencian en que Salinas es más subjetivo y amétrico; Guillén posee una más fuerte voluntad objetivadora y utiliza mayor regularidad métrica.

4.2. 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. Parte de la realidad y extrae de ella ideas, sentimientos quintaesenciados. Su estilo está al servicio de dicha depuración. Posee un lenguaje muy elaborado, muy selectivo, rigurosamente tratado, pulido, que renuncia al efectismo: una poesía fría (sobre todo en un primer contacto), difícil, pero de gran calidad artística: ansia de perfección; afán de luz, de claridad. Domina a la perfección las estrofas clásicas, sobre todo las décimas y los sonetos.

Las influencias más destacables son las de Valéry (poesía pura), Baudelaire (por su organización poética en un solo libro) y Whitman (por su júbilo, su exaltación de lo vital). También influyen los clásicos españoles: Berceo, el Romancero, Gil Vicente, Machado, Juan Ramón, Unamuno. Especial relevancia adquieren San Juan de la Cruz y fray Luis de León. No en vano se ha hablado del "misticismo" en la poesía de Guillén, de su deseo de descubrir, captar y expresar la armonía reflejada en el mundo.

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 300 poemas escritos desde 1919 a 1950. 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. Nos habla de luz, aire, pájaros, árboles, ríos, mar. También de cosas cotidianas: mesa, sillón, café, calle... Todo adquiere presencia poética. Por eso el tiempo usado es el presente.

El amor no es sufrimiento, sino cima del vivir. Llama la atención cómo Guillén conjuga en perfecto equilibrio su existencialismo jubiloso con un cauce formal riguroso.

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 España: la guerra, el exilio, la dictadura. De ahí su afirmación: "poesía bastante pura, ma non troppo".

Clamor se divide en tres partes: Maremagnum (1957; denuncia de tiranías e injusticias; verso libre: no es perfecta la forma, porque el mundo ya no se percibe como perfecto); Que van a dar en la mar (1960; meditaciones sobre el pasado); A la altura de las circunstancias (1963; Angustia; tema de España).

4.3. GERARDO DIEGO.

Nació en Santander en 1896. Catedrático de Lengua y Literatura en diversos institutos. Premio Cervantes en 1979. Murió en Madrid en 1987. De él es la primera antología de la Generación (1932)

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; lírica tradicional con acento moderno), Imagen (1918-1925; libro creacionista; en la misma línea escribió Manual de espumas o Poemas adrede), Versos humanos (1918-1924; Premio nacional de poesía. Contiene el famoso soneto al ciprés de Silos), donde reúne algunos grandes sonetos... Su mejor obra "clásica" es Alondra de verdad, de 1941. Tras la Guerra Civil se volvió más tradicionalista. Trató todo tipo de temas: religioso, amoroso, taurino, musical, pueblos de España...

G. 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.

4.4. DÁMASO ALONSO.

Nace en Madrid en 1898. Profesor universitario de gran prestigio. Fue director de la Real Academia. Premio Cervantes en 1978. Muere en 1990.

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 (él mismo se considera un "segundón"; se autodefinió como "poeta a rachas"). Comenzó dentro de la poesía pura (Poemas puros; Poemillas de la ciudad (1921), pero su mejor obra, sin duda, es Hijos de la ira (1944), obra fundamental en la posguerra española. Reconoce que tuvo que venir la tragedia nacional para escribir su poesía más auténtica, para escribir con libertad, ya que la poesía deshumanizada anterior no era su fuerte. 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 con desgarramiento a Dios sobre el sentido de tanta podredumbre. Es una obra escrita en versículos, que rompe con el formalismo retórico imperante. En 1955 escribe Hombre y Dios. Supone la presencia y reconocimiento de Dios (J.L.Cano). Dios se realiza en el Hombre, ve la creación a través de los ojos del Hombre.

4.5. 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, sus imágenes cósmicas y telúricas, de gran originalidad. Usa el verso libre (con tendencia al alejandrino) 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 *Ámbito* (1928), *Espadas como labios* (1930-31) *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. Sólo se llega al amor total cuando el amante se destruye en la llama amorosa para nacer, vivir, en la sangre del ser amado. Es obra de misticismo panteísta.

Sombra del paraíso (1939-1943) es su obra cumbre. El poeta desea un edén libre de sufrimiento y de muerte. Ansía una existencia pura y elemental.

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). El poeta canta el vivir de la indefensa criatura humana (*Bousoño*). En la misma línea se encuentra *En un vasto dominio* (1958-62)

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.

4.6. 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, íntimamente 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. E. de Zuleta destaca esta doble vertiente de la producción lorquiana: captación espontánea, intuitiva, de contenidos y formas; proceso de consciente artesanía.

En su poesía aparecen unidas la pasión y la perfección, lo humano y lo estéticamente puro, lo popular y lo culto. Le atrae la poesía tradicional, el cante jondo, los cancioneros del XV y XVI, la poesía árabe, Góngora, Bécquer, Rosalía, Juan Ramón, Machado, Carrere, Unamuno, Darío, Vallejo, Neruda...

en todas sus obras late un tema principal: el sentimiento del destino trágico del Hombre, la imposibilidad de realización del ser humano. 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 cantos de nuestra tierra.

Romancero Gitano (1924-27; publicado en 1928). Fue un gran éxito. Lorca se preocupa por los hombres marginados y sus tragedias. Aparece 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 esclavitud 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 Mejías (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.

4.7. 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.E., 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, popular, barroca, vanguardista). En 1931 descalificó toda su poesía anterior, llamándola "poesía burguesa" y se dedicó a hacer poesía "revolucionaria". Senabre destaca su continua vuelta a sus raíces, la búsqueda ininterrumpida de la arboleda perdida, la irreprimible nostalgia por lo perdido: su tierra, el mar, España...

Etapas en su obra (no siempre cronológicas):

1) Lirica neopopular:

Marinero en Tierra (1924). Nostalgia del mar (=pureza) y su tierra natal. *La amante* (1926). *El alba de alhelí* (1927).

2) Barroquismo y vanguardismo.

Cal y canto (1926-27). Gongorino y futurista a la vez. Gran dominio de la técnica. Trata el mundo de los mitos modernos

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

3) Surrealismo: *Sobre los ángeles* (1929).

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 sin sentido. Los "ángeles" simbolizan la crueldad, la tristeza, la desesperanza, la muerte... es decir, distintos aspectos del Hombre. En la misma línea surrealista escribe *Sermones y moradas* (1929-30).

4) Poesía cívica.

Poesía social y política, revolucionaria. *Elegía cívica* (Con los zapatos puestos tengo que morir) (1930), *El poeta en la calle* (1930-31), *13 bandas y 48 estrellas* (1930), *Poemas del mar Caribe* (1936), *De un momento a otro* (1938). Es una poesía de urgencia, a veces buena, a veces panfletaria.

5) Poesía en el exilio.

Mezcla diversos estilos: obras sobre el destierro, de añoranza; poesía política (*Coplas de Juan Panadero*)... Destaquemos *Roma*, *peligro para caminantes* y *Retornos de lo vivo lejano*.

4.8. 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". Sus principales influencias proceden de autores románticos: Keats, Hölderling, Bécquer... También de los clásicos, en especial de Garcilaso. Hay una voluntad de síntesis muy propia del 27.

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 raíz 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, cada vez más sencillo (de una sencillez lúcidamente elaborada), basado en un triple rechazo:

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

-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).

Desde 1936 Cernuda reúne 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; fue muy mal recibida; D.Alonso declara que aún estaba "inmaduro") 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 sitúa *Invocaciones a las gracias del mundo* (1934-35), que incluye el poema "Soliloquio del farero", sobre el tema de la soledad. Tres temas fundamentales en esta obra: la belleza de los cuerpos masculinos, el destino del artista, la filosofía 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. *Desolación de la quimera* (1956-62): es un balance

final, sin retractarse ni disculparse.

En prosa escribe *Ocnos* (1942) evocación de Andalucía desde la distancia y *Variaciones sobre tema mexicano*. También fue un crítico literario bastante agudo. Y traductor (de Hölderlin y Shakespeare).