5. LA GENERACIÓN DEL 27: CARACTERÍSTICAS. AUTORES Y OBRAS PRINCIPALES

1. La Generación del 27: definición y características generales.

El criterio que se emplea para adjudicarles la popular denominación de “Generación del 27” a este conjunto de poetas, es el contacto y la amistad que hubo entre ellos, y que cristalizó en 1927, año de la conmemoración del tercer aniversario de la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla, en el que muchos de ellos participaron. Los poetas que la forman son: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.

De los requisitos generacionales de Petersen (nacimiento en pocos años distantes, formación intelectual semejante, relaciones personales entre ellos, participación en actos colectivos propios, …), faltan algunos: ningún hecho nacional o internacional los trae a la vida (antes del centenario de Góngora muchos se hallaban unidos); no existió un caudillo concreto; no se alzan contra nada, sino todo lo contrario. Pero nos hallamos ante un grupo compacto debido a la afinidad de gustos y especialmente a la amistad, que se hace patente en hechos y datos:

a. La Residencia de Estudiantes de Madrid. Allí viven algunos y acuden todos, atraídos por sus actividades culturales. El Centro de Estudios Históricos, donde varios trabajan.

b. Actos en los que participan. Además de en la celebración de centenario de Góngora, aparecen en *Poesía española, Antología* (1915-1931), publicada por Gerardo Diego.

c. Publican en las mismas revistas (*Litoral*, *Carmen*, *Revista de Occidente,* *La Gaceta Literaria)*.

Aunque cada uno de ellos cultiva la poesía con una voz muy original, comparten **rasgos comunes**, como la **mezcla de tradición y modernidad**: se hallan bajo el influjo de la poesía tradicional -el neopopularismo, con su uso del octosílabo y la rima asonante, o de estrofas tradicionales-, pero utilizan también innovaciones métricas -verso libre, versículo (más modernos y aptos para la indagación emocional del Surrealismo) o el cultivo intenso de la imagen y de la metáfora tanto de corte tradicional como vanguardista-; y toda una **variedad de temas**, tanto vanguardistas -relacionados tanto con lo moderno y lúdico, lo técnico, lo intelectualizado- como clásicos, tradicionales y humanos –el amor, la muerte, el tiempo, el paisaje, el destino-.

En cuanto a la **evolución de la generación** podemos destacar tres etapas:

- Primera etapa: aproximadamente hasta 1927. Se advierte la presencia en las obras de estos poetas de tonos becquerianos, modernistas. El magisterio de Juan Ramón Jiménez los orienta hacia la poesía pura. Luego el influjo del Ultraísmo, del Creacionismo y de la “deshumanización”.

- Segunda etapa: de 1927 a la Guerra Civil. El culto a Góngora marca la cima y el descenso de la “deshumanización”. Se advierte un cansancio del formalismo y un proceso de rehumanización (más rápido en unos que en otros) que coincide con el Surrealismo y su cultivo de la imagen visionaria. Las vicisitudes de la República traen consigo nuevas inquietudes, a las que la mayoría de estos poetas se sustraen. Lo social y político penetra en la poesía y marcan un nuevo período.

- Tercera etapa: Lorca muere asesinado. Los demás, salvo Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego, parten al exilio. Cada poeta sigue su rumbo, pero ninguno abandonará ya los caminos de una poesía humana: imprecaciones contra los vencedores, la nostalgia de la patria perdida. En España, lo existencial cristaliza en *Hijos de la ira* de Dámaso Alonso e *Historia del corazón* de Vicente Aleixandre, con su giro hacia una concepción del poeta como ser solidario.

2. Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso: características y obras principales.

Pedro Salinas. Concibe la poesía como la forma de encontrar la esencia de la realidad, cuya apariencia es engañosa. Los seres están formados por cuerpo y alma y su afán es reconciliarlos. La poesía pura estuvo siempre en la base de su creación, su lenguaje parece sencillo, pero está cuajado de complejidades. Su métrica se inclina por versos cortos (heptasílabos) y asonancias, pero a veces prefiere el verso libre. Su obra se divide en tres fases:

- **Primera época** -hasta 1933- (***Presagios****,* ***Seguro de azar***y***Fábula y signo***). Influencia de las vanguardias, aparecen el mundo moderno y el humor. El yo poético dialoga con los objetos.

- **Etapa de plenitud** -hasta 1936/39-. En ella se encuentra sus libros más admirados: ***La voz a ti debida*** (1933)*,* ***Razón de amor***(1936) y***Largo lamento***. Expresan una experiencia erótica y espiritual, en la que la amada es la figura central. La voz poética busca el verdadero ser del tú y rechaza los rasgos externos que la identifiquen. A pesar de la tendencia a la abstracción, hay referencias al mundo (natural y moderno) en que se sitúa la relación de los amantes.

- **La poesía del exilio**. Tras la guerra, aparecen en América ***El contemplado***y***Confianza***, revelan un afán de trascendencia y una reflexión sobre los problemas de su época.

Jorge Guillén. Poeta vital y optimista, concibe su obra desde el principio como una **unidad orgánica**, lo que se aprecia en la agrupación de toda ella bajo el título ***Aire nuestro***. Ejemplo de **poesía pura**, su obra se caracteriza por un estilo depurado, un lenguaje elaborado, tras el cual hay un proceso muy riguroso de selección, y por la preferencia por una métrica clásica El autor pretende captar las esencias, no lo percibido por los sentidos. La condensación y cierta frialdad de sus versos hacen de él un poeta difícil. Su obra se divide en cinco ciclos:

-***Cántic****o. A*mpliado en cuatro ediciones, es un canto a la vida y una actitud de sorpresa y alabanza ante un mundo “bien hecho”. Libro logrado y armónico, sus partes forman un ciclo que va desde el amanecer al anochecer.

- ***Clamor****.* El título equivale a un grito de protesta ante los horrores y miseria del momento histórico, pero la realidad no se afronta desde el desánimo.

- ***Homenaj****e* rinde tributo a artistas y es una reflexión sobre la creación literaria.

- ***Y otros poemas***y***Final***. Ambas obras continúan con el análisis ético de la sociedad de su tiempo y afirman la esperanza en el ser humano, la fe en la vida.

Gerardo Diego. Participó en los movimientos de vanguardia y fundó las revistas *Carmen y Lola*. La producción literaria de Gerardo Diego se caracteriza por su extensión y su variedad estética y temática. Él mismo clasificó su obra en **poesía de creación** (la vanguardista) **y poesía** **de expresión** (de tipo tradicional).

La poesía de creación. En sus inicios, cultivó, sobre todo, el creacionismo, **en *Manual de Espumas***, con influencia de la pintura cubista. Busca una nueva expresión poética, en la que sobresale el afán de experimentación y el juego, con métrica e imágenes vanguardistas.

La poesía de expresión. En ella fusiona el clasicismo con la vanguardia. Se inicia **con *Versos humanos****.* Entre sus libros más valorados se encuentran ***Alondra de verdad*.** Aparecen temas como el amor, la música, la fe religiosa. El clasicismo se impone, por ejemplo, en la métrica.

Vicente Aleixandre. Premio Nobel de Literatura en 1977. Para Aleixandre la poesía es sobre todo comunicación, más que belleza, huye de esquemas métricos rígidos y prefiere el versículo solemne y amplio. Le caracteriza también el uso de metáforas visionarias.

Su producción poética la podemos dividir en **tres etapas**:

- **Primera etapa**. En ella su visión inicial del hombre es radicalmente pesimista. El hombre es una criatura débil, desvalida, vulnerable. Su aspiración es volver a la tierra, fundirse con la naturaleza para participar de la unidad con ella. Encontramos tres libros dentro de la estética surrealista: ***Espadas como labios***, ***La destrucción o el amor*** y***Sombras del paraíso***. En *La destrucción o el amor* la pasión amorosa se confunde con la pasión por la muerte liberadora. Y en ***Sombra del paraíso*** (1942), una obra cumbre, recuerda o imagina un edén libre de sufrimiento.

- **Segunda etapa**. Comienza con ***Historia del corazón*** (1954). El ser humano es mirado positivamente ahora. Sigue siendo una criatura desvalida que sufre, pero el poeta admira su quehacer valiente y doloroso. La palabra clave de esta etapa es solidaridad

- **Tercera etapa**. A los sesenta años sorprendió con ***Poemas de la consumación*** y ***Diálogos del conocimiento***, donde cuenta el final de su existencia trágica y serenamente.

3. Rafael Alberti, Luis Cernuda y Federico García Lorca: características y obras principales.

Rafael Alberti. Vital y apasionado, dedicó su vida a la literatura y la puso al servicio de la lucha social y política. Su trayectoria poética asombra por la gran variedad de temas, tonos y estilos: poesía pura, lo tradicional, lo barroco, lo vanguardista, el juego, la angustia, lo político.

Las fases más importantes de su creación son las siguientes:

- Neopopularismo. Recrea la lírica tradicional. En ***Marinero en tierra*** (1925) inspirado en la nostalgia de su Cádiz natal, se centra en el tema del mar, símbolo del paraíso perdido de la infancia y la adolescencia. Además encontramos ***La amante*** y ***El alba del alhelí***.

- Barroquismo y vanguardia. Los poemas de ***Cal y Canto*** son el fruto de una breve etapa influida por la obra de Góngora y las vanguardias. Dentro del Surrealismo, ***Sobre los ángeles***(1929) *y* ***Sermones* *y moradas*** expresan la angustia y la desolación causadas por una profunda crisis espiritual. Se trata de una poesía compleja, caracterizada por la irracionalidad de las imágenes.

- Poesía civil. Una línea de poesía social y política con su apuesta por la revolución, sus ataques al capitalismo, la defensa de los oprimidos. ***El poeta en la calle***y***De un momento a otro****.*

- Poesía del exilio. La añoranza de la patria, el destierro: ***Poemas del destierro y de la espera****.*

Luis Cernuda. Personalidad solitaria, dolorida, de una sensibilidad exacerbada y vulnerable, no ocultó su homosexualidad, lo que le trajo mucho rechazo. Su conciencia de ser un marginal explica en gran parte su desacuerdo con el mundo y su rebeldía. Agrupó toda su obra bajo el significativo título ***La realidad y el dese***, que expresa una dolorida incompatibilidad entre su anhelo de realización personal y los límites impuestos por lo que le rodea. Sus temas son la soledad, la añoranza de un mundo habitable, el ansia de belleza perfecta y el amor (fue uno de los grandes poetas amorosos del grupo). Tras una primera etapa próxima a la poesía pura y otra influida por el Surrealismo, a partir de 1932 creó un personalísimo estilo que surge de un **triple rechazo**: de **ritmos** demasiado marcados (cultivó el versículo largo, aunque a veces utiliza metros tradicionales), de la **rima** y, sobre todo, de un **lenguaje** brillante, rico en imágenes, para preferir un tono en apariencia coloquial. Desde 1936 reunió su obra en ***La realidad y el deseo***, al que incorporó nuevos libros en ediciones posteriores, hasta la definitiva en México en 1964.

Tras sus primeras publicaciones, el Surrealismo, que conoció en Francia, le influirá en ***Los******placeres prohibidos*** (1931). Su tono más personal llega con ***Donde habite el olvido*** (1933), en el que se vuelve hacia un romanticismo intimista. Durante la guerra y el primer exilio escribe ***Las nubes***. Le seguirán libros de honda amargura pocas veces rota por momentos de exaltación o de serenidad. A veces aparecen el tema de la patria pérdida, recordada con añoranza o rechazo, y también el de la Grecia clásica como mundo edénico donde le hubiera gustado vivir. Destaca ***Desolación de la quimera***. También un libro de poemas en prosa, ***Ocnos*,** evocación nostálgica de Andalucía.

Federico García Lorca. Su personalidad es de un vitalismo y una simpatía arrolladores, por un lado y, por otro de un íntimo malestar y un sentimiento de frustración. Esa frustración late en toda su obra. El tema del destino trágico, la imposibilidad de realización personal, íntima, sería el elemento que da unidad a su producción poética y teatral. Su actitud hacia la creación es enormemente rigurosa y aúna pasión y perfección, lo humano y lo estéticamente puro, lo popular y lo culto. Su poesía es rica en símbolos y de temas recurrentes, a lo que hay que sumar un lenguaje poético propio y un originalísimo uso de la retórica.

Tras sus primero libros con influencias del Modernismo, Bécquer, J. R Jiménez y Machado. (de contenido variado pero donde ya se detecta ese hondo malestar), entre 1921-1924 compone libros en la línea de la poesía pura, el vanguardismo y el neopopularismo entre los que destaca ***Poema del Canto Jondo***, libro de la Andalucía del llanto, el dolor y la tradición se fusionan y aparece el tema de la muerte. En ***Romancero Gitano*** (1928) Lorca empatiza con la raza gitana, la eleva a categoría de mito que ilustra el destino trágico. Alcanza en él un lenguaje inolvidable, la fusión más alta de lo culto, incluso de lo vanguardista, con lo popular.

El poder del dinero, la esclavitud del hombre por la máquina, la injusticia social, la raza negra como símbolo -junto con los niños- de lo más puro, inocente y vital de ese mundo, o la deshumanización, son los temas de ***Poeta en Nueva York*** (1930)*,* obra que incorpora un acento social -los poemas son gritos de protesta- con influencia surrealista: usa el versículo amplio e imágenes alucinantes que expresan lo absurdo de ese mundo.

A lo largo de los años 30 se va dedicando más al teatro. Escribió ***El diván de Tamarit****,* inspirados en la poesía arábigo-andaluza; su impresionante elegía ***Llanto por Ignacio Sánchez Mejía*** y ***Sonetos de amor oscuro***,sobre el gozo y el dolor del amor, e inédito hasta los 80.