

LA GENERACIÓN DEL 27 (I)

Dibujo de Eva Vázquez para el artículo de Manuel Vilas *La generación del 27 está en obras*, *El país* 8/09/2017

Celebración del tricentenario de Góngora en el ateneo de Sevilla en diciembre de 1927. De izquierda a derecha, Rafael Alberti, Federico García Lorca, J. Chabás, M. Bacarisse, José María Martínez, M. Blasco Garzón, Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego

Maruja Mallo, Concha Méndez, Gregorio Prieto y Rosa Chacel (segunda, cuarta, quinto y sexta por la izquierda) en una verbena, hacia 1927. FUNDACIÓN GREGORIO PRIETO, MADRID.

Sueño 1

(LORCA está como muerto en su habitación de la Residencia. PEPÍN BELLO hace de plañidera. Aparece Buñuel, vestido de boxeador)

BUÑUEL: Siento llegar tarde.

BELLO: Demasiado tarde.

BUÑUEL: ¿El poeta?

BELLO: Sí, lamentó mucho no poder despedirse.

BUÑUEL: Estaba en la terraza dando unos golpes. Nadie me avisó.

BELLO: Como diría el poeta “el cuerpo siempre traiciona al alma”.

BUÑUEL: En fin, al menos podré llorar su muerte.

BELLO: Durante toda su vida.

(Aparece DALÍ vestido a la moda de los modernistas. Se queda parado, rígido al ver la escena.)

DALÍ: Perdón, lo siento.

BUÑUEL: Pase, pase. Al poeta siempre le gustaron las multitudes.

DALÍ: ¿Qué ha sucedido?

BELLO: Un ataque funesto de lirismo.

BUÑUEL: Sí algo terrible, se le quedó atragantada una metáfora.

(...)

DALÍ: Pero... ¿está muerto?

BUÑUEL: Hasta nueva resurrección, sí.

BELLO: Es un muerto crónico. Nunca deja de morirse.

(LORCA se incorpora y toca una campanilla.)

LORCA: Ha pasado un ángel.

(Se queda prendado de Dalí.)

Corrijo. Un ángel se ha instalado aquí. Federico García Lorca, domador de palabras.

DALÍ: Sal..., Salvador.

BELLO: Y que lo digas. Resucitas a los muertos.

ALFONSO POU: *Buñuel, Lorca y Dalí*, en

“www.cervantesvirtual.com”

Este fragmento de la obra citada, escrita por Alfonso Pou, que se centra en la amistad de estos tres personajes vinculados al movimiento surrealista. Se caracteriza por la presencia de imágenes surrealistas y del lenguaje ilógico

Fotograma de la película surrealista de Luis Buñuel, *La edad de oro*.

Fachada noreste del *Pabellón Transatlántico* de la *Residencia de Estudiantes*.

Fundada en 1910, fue el primer centro cultural de España cuyo objetivo fue la **transmisión científica y artística** entre España y Europa.

El propósito de la Residencia era crear un ambiente propicio para el fomento de la intelectualidad y la convivencia entre los estudiantes. Supuso, por tanto, un foco de **difusión de la modernidad** en España y de recepción de las vanguardias internacionales.

Residentes destacados de la cultura española del momento fueron Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Severo Ochoa. Además visitaban asiduamente la Residencia figuras como Miguel de Unamuno, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti.

Entre las personalidades internacionales que acudieron a sus salones figuran Albert Einstein, Paul Valéry, Marie, Curie, Igor Stravinsky y Alexander Calder entre muchos

Salvador Dalí, *Premonición de la Guerra Civil* (*Composición blanda con judías hervidas*). Museo Reina Sofía de Madrid.

La metáfora visual

A pesar de que la generación del 27 fue un movimiento fundamentalmente literario, la amistad de algunos escritores con otros artistas de la época ha vinculado a estos con la actividad de la generación literaria. En estas relaciones tuvo notable importancia la **Residencia de Estudiantes**, centro fundado en Madrid en 1910 como espacio de contacto cultural que frecuentaron muchos intelectuales del primer tercio del siglo XX.

Si la principal característica de la obra de los escritores del 27 fue el **empleo masivo de las metáforas**, habría que considerar entonces a Dalí y Buñuel como artistas visuales de la misma generación, pues

tanto en las pinturas del primero como en la obra cinematográfica del segundo abunda este recurso.

El cuadro titulado *Premonición de la Guerra Civil* pertenece a Salvador Dalí, influido por **Freud y su psicoanálisis**, así como por el círculo surrealista, su obra se metáforas y de imágenes simbólicas.

Contexto histórico

- Como indica el título de la obra, Dalí pintó este cuadro meses antes del estallido de la Guerra Civil.
- Utilizando el método paranoico-crítico que se basaba en la asociación de fenómenos delirantes; el autor explora su subconsciente y ofrece imágenes que parecen extraídas de un sueño.

Rasgos

- Espacios oníricos.
- Irreverencia.
- Importancia de la luz.
- Descomposición de formas.

Metáforas

- El cielo mediterráneo evoca la infancia del autor.
- Las nubes presagian la inmediatez de la tormenta.
- El cuerpo desmembrado representa la España que se autodestruye.
- La figura humana ensimismada refleja la impotencia de la sociedad ante lo inminente.

La generación del 27

- 1. Orígenes, nómina y denominación.**
- 2. Rasgos comunes**
- 3. Influencias literarias y características.**
- 4. Temas**
- 5. Clasificación de los autores**
- 6. Etapas de la *generación del 27***
- 7. Autores**

La generación del 27.

1. Orígenes, nómina y denominación.

A pesar del convulso clima político y social que vivía el país, un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como generación del 27, comenzaron a renovar el panorama literario español.

Los poetas de la **generación del 27** crearon, según García Lorca escribía al joven Miguel Hernández, **"la más hermosa poesía de Europa"**; algo que apenas admite discusión, cuando la riquísima y variada creación de estos autores se compara con los otros grupos poéticos de la literatura occidental que publicaron en el periodo de entreguerras.

La denominación del grupo se basa en un acontecimiento generacional: casi todos sus miembros participaron activamente en los actos celebrados ese año con motivo del **tercer centenario de la muerte de Góngora**, y en particular en el homenaje del Ateneo de Sevilla, del que ha quedado una foto que es el emblema del grupo. Tomaron como modelo al poeta barroco y, por otro lado, hicieron un manifiesto en contra del Modernismo y la tradición del siglo XIX.

La primera lista de **componentes** de grupo fue publicada en ese mismo año en el primer número de la revista Verso y Prosa y allí figuran los siguientes autores: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Luis Cernuda y Rafael Alberti. A esta lista habría que añadir Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, María Teresa León, Ernestina de Champourcín, Rosa Chacel, Concha Méndez...

2. Rasgos comunes

Además, hubo **otros factores** que contribuyeron a dotar a los del 27 de una cohesión superior a la de otras generaciones.

- **Lugar de encuentro en la Residencia de Estudiantes de Madrid**, donde tuvieron ocasión de impregnarse del ambiente liberal, culto y europeo que allí se respiraba; además, durante algunos años Juan Ramón Jiménez ocupó el cargo de Jefe de Estudios de la Residencia.
- **Amplia formación literaria**, a diferencia del autodidactismo del 98. De hecho, casi todos ellos – Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luís Cernuda, Gerardo Diego, Dámaso Alonso- fueron profesores de literatura dentro o fuera de España y, junto a su obra poética, publicaron también importantes ensayos de crítica literaria.
- **Sólida amistad personal**, lo que les llevó a colaborar en numerosas revistas y empresas culturales. Así mismo, la Antología publicada por Gerardo Diego en 1932 dio fe pública de la existencia del grupo, con la precisa nómina de sus miembros.
- **Veneración por la figura de Juan Ramón Jiménez**, del quien admiran el ideal de la poesía pura, la profundidad de sus imágenes y su denodado esfuerzo por expresar las sensaciones. Sin embargo, la llegada a España en 1934 del chileno Pablo Neruda-defensor de una poesía áspera y comprometida- dejará al poeta de Moguer claramente relegado. Siguieron fielmente los postulados de Ortega en cuanto a la renovación estética y la herencia vanguardista de Ramón Gómez de la Serna.
- **Antologías**. Fueron incluidos todos los autores por Gerardo Diego en una antología en la que además de muestras de su obra, cada escritor preparó un prefacio sobre su propia idea de la poesía que acompañaba sus poemas.
- **Revistas literarias**. Colaboraron en varias publicaciones como Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, Litoral, Cruz y Raya, además de Caballo Verde para la Poesía, dirigida por Pablo Neruda.

3. Influencias literarias y características.

La trayectoria poética de estos autores se enfrenta con circunstancias e influencias semejantes; he aquí las más significativas:

3.1. La tradición literaria española, que conocen a fondo y opera sobre ellos en tres aspectos complementarios:

- **Los clásicos del Siglo de Oro.** Ya hemos visto como el homenaje a **Góngora** sirvió para aglutinar al grupo; del poeta cordobés admiraron su capacidad metafórica y, sobre todo, la concepción del lenguaje poético como algo diferente al lenguaje común. También tomaron de **Quevedo** el dominio del *concepto*- uso de palabras con varios significados a la vez- ; de **Lope**, el amor por la poesía popular; y no requieren mayor comentario estos conocidos versos de Alberti:

Si Garcilaso volviera
yo sería su escudero,
pues buen caballero era.

- **Se declaran herederos, también, de la tradición poética cercana**, en especial de **Bécquer**, cuya huella se encuentra en varios de estos poetas, y de manera explícita en Luís Cernuda y Rafael Alberti. De entre los contemporáneos, hay que recordar el magisterio de Juan Ramón Jiménez.
- Importantísima fue la **influencia del Romancero** y la lírica tradicional castellana, hasta el punto de que al clasificar los primeros libros de algunos de estos autores se habla de poesía neo-popular.

3.2. Los movimientos de vanguardia: la gran importancia concedida a la imagen y a la metáfora proceden del Creacionismo y del Ultraísmo. Hubo también una tendencia hacia la poesía pura, intelectual o “deshumanizada”. Más relevante fue la influencia del Surrealismo, que inspiró libros fundamentales de Aleixandre, Cernuda, Lorca y Alberti.

La **metáfora tradicional** establece una relación lógica entre los elementos R e I: *Tus cabellos son de oro* mientras que la **metáfora visionaria** establece una relación ilógica entre ambos elementos: *Un pajarillo es un arco iris*; es la mirada subjetiva del poeta la que relaciona ambos elementos.

A menudo eligen temas tradicionales, pero expresados de forma brillante y revolucionaria, como puedes comprobar a continuación en el romance "San Gabriel" de Lorca.

San Gabriel

*Un bello niño de junco,
anchos hombros, fino talle,
piel de nocturna manzana,
boca triste y ojos grandes,
nervio de plata caliente,
ronda la desierta calle.
Sus zapatos de charol
rompen las dalias del aire,
con los dos ritmos que cantan
breves lutos celestiales.
En la ribera del mar
no hay palma que se le iguale,
ni emperador coronado
ni lucero caminante.
Cuando la cabeza inclina
sobre su pecho de jaspe,
la noche busca llanuras
porque quiere arrodillarse.
Las guitarras suenan solas
para san Gabriel Arcángel,
domador de palomillas
y enemigo de los sauces.
San Gabriel: El niño llora
en el vientre de su madre.
No olvides que los gitanos
te regalaron el traje.*

Federico GARCÍA LORCA: *Romancero gitano* (fragmento).

LA ACUMULACIÓN CAÓTICA

Cuando nos embargan los sentimientos, estos se suceden desordenadamente, y es la razón la que los ordena.

La acumulación caótica es una sucesión de personificaciones, adjetivaciones o metáforas visionarias que intentan reproducir sensaciones que aún no han pasado por la razón. Este recurso tuvo una amplia repercusión en la poesía del siglo XX.

Observa la acumulación caótica de imágenes y personificaciones cuyo hilo de unión es la palabra *sangre* para referirse a los seres humanos o al propio fluido vital:

Hay voces libres

*Hay sangre:
sangre que duerme y no descansa
y sangre que baila y grita al compás de la muerte,
sangre que se escapa de las manos cantando
y sangre que se pudre estancada en los cuévanos¹.
Hay sangre que inútilmente empaña los cristales,
y sangre que pregunta y camina y camina,
sangre que enloquecida se dispara
y sangre que se ordena gota a gota para nunca entregarse.
Hay sangre en lo que no se dice
y sangre que no se calla y no se calla.
Hay sangre que rezuma medio seca bajo las telas sucias
y sangre floja bajo las venas que se para y no sale. [...]
Y corazones que golpean la pared como una llama.*

Emilio PRADOS: *Andando, andando por el mundo* (fragmento).

1. cuévano: cesto grande y hondo

3.3. En 1934 llegó Pablo Neruda a España, enseguida funda la revista *Caballo verde para la poesía*, en cuyo primer número publica un manifiesto a favor de una poesía impura”, cercana a la realidad, que orientará a los poetas de la generación hacia un mayor compromiso social.

La guerra civil supuso la disgregación del grupo: Federico García Lorca fue asesinado en los primeros meses de la contienda; unos miembros partieron hacia el exilio, otros quedaron en España. Cada uno siguió entonces su propio camino poético, aunque en la obra de todos ellos se aprecia el hondo trauma causado por el enfrentamiento fratricida. Una vez superado esto, su poesía recuperó el equilibrio para abrirse de nuevo a los grandes temas humanos universales.

3.4. Gustos estéticos similares. Compartieron el interés por la pureza estética, vinculado a la naturaleza humana, así como la mezcla de lo culto y lo popular.

4. Temas

En esta generación de escritores aparecen grandes temas recurrentes:

- **Ciudad.** Incluyen en su poesía la idea de progreso representada en los nuevos inventos, los transportes, las transformaciones... Nueva York y Moscú se convierten en símbolos.

UNDERWOOD GIRLS

*Quietas, dormidas están,
las treinta redondas blancas.*

*Entre todas
sostienen el mundo.
Míralas aquí en su sueño,
como nubes,
redondas, blancas y dentro
destinos de trueno y rayo,
destinos de lluvia lenta,
de nieve, de viento, signos.*

*Despiértalas,
con contactos saltarines
de dedos rápidos, leves,
como a músicas antiguas.*

*Ellas suenan otra música:
fantasías de metal*

vales duros, al dictado.
Que se alcen desde siglos
todas iguales, distintas
como las olas del mar
y una gran alma secreta.
Que se crean que es la carta,
la fórmula como siempre.
Tú alócate
bien los dedos, y las
raptas y las lanzas,
a las treinta, eternas ninfas
contra el gran mundo vacío,
blanco en blanco.
Por fin a la hazaña pura,
sin palabras sin sentido,
ese, zeda, jota, i...

(De Fábula y signo.) Pedro Salinas

Comentario:

No tengo muy claro por qué siempre me encantó este poema. Quizá fuese por su ritmo, por la precisión para definir el tema de que trata sin dejar muy claro al lector, tras un primera toma de contacto, de qué se está hablando, que no es, ni más ni menos -y siento desvelar aquí el “enigma”-, que de las letras de una máquina de escribir *Underwood*. Porque eran aquéllas, como hoy en los modernos teclados de los ordenadores, las que “construían el mundo” a base de percutir sobre la prístina hoja de papel.

En algún lugar leí alguna vez una hermosa cita: “Las letras se convierten en palabras que se convierten en frases que se convierten en mentiras que se convierten en ti”. De algún extraño modo, nosotros mismos creamos el universo cuando clasificamos y compartimentamos la “realidad” en conceptos, vehículos de nuestras propias percepciones.

Creo que era Stevenson quien afirmaba en una de sus obras que los personajes que nos ofrece la literatura y que a veces tenemos por reales no son más que simples ristas de palabras. Por todo ello nuestro mundo en ocasiones no tiene más entidad que la de los sonidos del idioma o las simples manchas de tinta seca incrustada sobre una vacía y prístina hoja de papel.

- **Naturaleza.** Retomaron el concepto pero acercándolo a la ciudad y al mundo cotidiano, que se une a su propia visión del mundo.

VIENTO SUR

A José Gutiérrez Solana

No existe el aire ya. Las lejanías
están aquí al alcance de la mano.
Evidente es el mundo y tan cercano.
He aquí la densidad que apetecías.

La luz se cierne en mineralogías
tan de ardiente osatura y primer plano,
que me brota este grito sobrehumano:
gloria al bramar de las montañas mías.

Es el viento que encrespa sus bisontes,
que en bravo alarde de torsión y ultraje
lomos restalla de olas y de montes.

El viento que me empapa de paisaje.
Sur, viento sur, enrólame en tu viaje
y ráptame en tus brazos de horizontes.

Gerardo Diego, De "Alondra de verdad"

- **Amor.** Recurren a este sentimiento, ligado a la idea de la naturaleza humana y al individuo.

EL POETA LE PIDE A SU AMOR QUE LE ESCRIBA

*Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.*

*El aire es inmortal. La piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.*

*Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.*

*Llena pues de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.*

Sonetos del amor oscuro, Federico García Lorca

SUCESIVA

*Déjame acariciarte lentamente,
déjame lentamente comprobarte,
ver que eres de verdad, un continuarte
de ti misma a ti misma extensamente.*

*Onda tras onda irradian de tu frente
y mansamente, apenas sin rizarte,
rompen sus diez espumas al besarte
de tus pies en la playa adolescente.*

*Así te quiero, fluida y sucesiva,
manantial tú de ti, agua furtiva,
música para el tacto perezosa.*

*Así te quiero, en límites pequeños,
aquí y allá, fragmentos, lirio, rosa,
y tu unidad después, luz de mis sueños.*

Gerardo Diego

- **Compromiso.** Se comprometen con su tiempo. Antes de la Guerra Civil no abordaron la poesía de temática social; sin embargo, durante la guerra y después de ella, muchos escritores afrontaron el tema desde diferentes perspectivas.

MUJER CON ALCUZA

A Leopoldo Panero

*¿Adónde va esa mujer,
arrastrándose por la acera,
ahora que ya es casi de noche,
con la alcuza en la mano?*

*Acercaos: no nos ve.
Yo no sé qué es más gris,
si el acero frío de sus ojos,
si el gris desvaído de ese chal
con el que se envuelve el cuello y la cabeza,
o si el paisaje desolado de su alma.*

*Va despacio, arrastrando los pies,
desgastando suela, desgastando losa,
pero llevada
por un terror
oscuro,
por una voluntad
de esquivar algo horrible.*

*Sí, estamos equivocados.
Esta mujer no avanza por la acera
de esta ciudad,
esta mujer va por un campo yerto,
entre zanjas abiertas, zanjas antiguas, zanjas recientes,
y tristes caballones,
de humana dimensión, de tierra removida,
de tierra
que ya no cabe en el hoyo de donde se sacó,
entre abismales pozos sombríos,
y turbias simas súbitas,
llenas de barro y agua fangosa y sudarios harapientos del color
de la desesperanza.*

(...)Hijos de la ira, Dámaso Alonso

5. Clasificación de los autores

Nacidos entre 1891 y 1905, los miembros de la generación del 27 siguieron semejantes experiencias poéticas y vitales; sin embargo, el predominio de ciertos rasgos determina que su obra pueda ser clasificada del modo siguiente:

-Poesía neopopularista: Rafael Alberti y García Lorca.

-Poesía surrealista: Vicente Aleixandre, Luís Cernuda y José Mª Hinojosa.

-Poesía pura e intelectual: Pedro Salinas y Jorge Guillén.

-Poesía clasicista y religiosa: Gerardo Diego y Dámaso Alonso.

Mención especial merece Miguel Hernández que sin pertenecer a esta generación estuvo relacionado con ella y creó una poesía de gran altura.

6. Etapas de la generación del 27

- 1.ª etapa (1922-1928). Síntesis y poesía pura

Los poetas reflejan en sus obras una síntesis perfecta de tradición y vanguardia. Los autores se sitúan entre el influjo de la **lírica popular y tradicional** y la admiración por los clásicos. También algunos poetas siguen la línea de la **poesía pura** que trazó Juan Ramón Jiménez. En esta etapa, Lorca escribe el *Romancero gitano* y Alberti gana el premio Nacional de Literatura con *Marinero en tierra*.

- 2.ª etapa (1928-1931). Época humanizada

El surrealismo se impone en muchos poetas del grupo. Entran así los **temas personales**, como la infancia, el amor o la denuncia social. Lorca publica *Poeta en Nueva York*; Alberti, *Sobre los ángeles*; Luis Cernuda, *Los placeres prohibidos*, y Emilio Prados, *Andando, andando por el mundo*. Además de las comparaciones y metáforas visionarias, el surrealismo introduce otros recursos como la acumulación caótica.

- 3.ª etapa (1931-1936). Poesía social.

Los poetas no son ajenos a los **asuntos sociales y políticos** de España. Muchos simpatizan con la Segunda República (1931) y reclaman una poesía sin pureza, pegada a los problemas de la gente. Rafael Alberti publica *El poeta en la calle*, y Emilio Prados, *El llanto subterráneo*.

- 4.ª etapa (1936). Guerra Civil y exilio.

Al estallar la Guerra Civil (1936) muchos poetas fueron perseguidos. Lorca muere asesinado en Granada en 1936 y la mayoría tiene que marcharse de España. En el exilio publican nuevos libros de poemas en los que la nostalgia de la patria perdida y el desarraigo son las notas dominantes en su poesía.