

Aula 2

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DE 27

META

Capacitar al alumno para conocer el siglo XX en España, denominado la *Edad de Plata*, y en especial, la literatura de entreguerras. Presentar un panorama de tendencias diversas coincidiendo las manifestaciones literarias del simbolismo y los movimientos de la *vanguardia hispánica*, el *ultraísmo* y el *creacionismo* (1918-1924) hasta la integraron denominada *generación o grupo del 27* (1925-1936).

OBJETIVOS

Al fin de esta clase, el alumno deberá:
Conocer el contexto político, económico y social de España en el primer tercio del siglo XX;
Reconocer las principales características de las Vanguardias y la Generación del 27.

PRÉ – REQUISITOS

Literatura Española II

Antonielle Menezes Souza
Marcio Carvalho da Silva

INTRODUCCIÓN

¿CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, VAMOS RECORDAR?

En el primer tercio del siglo XX, denominado la *Edad de Plata*, se producen obras literarias de extraordinaria calidad. En especial, la literatura de entreguerras (período comprendido entre el fin de la Primera Guerra Mundial —1919— y el comienzo de la Segunda —1939—) ofrece un rico panorama de tendencias diversas. En la segunda década del siglo, coincidiendo con manifestaciones literarias del simbolismo (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado) surgieron los movimientos de la *vanguardia hispánica*, el *ultraísmo* y el *creacionismo* (1918-1924), en consonancia con la renovación de la lírica que se producía en Europa, presididos por la labor de Ramón Gómez de la Serna. A mediados de los años veinte, empezaron a destacar los poetas, algunos procedentes de las vanguardias literarias, que integraron la denominada *generación o grupo del 27* (1925-1936).

LAS VANGUARDIAS

En las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron movimientos artísticos conocidos como *vanguardias*. La palabra, un término del ámbito militar, destacaba el carácter *innovador, rebelde y provocador* de las nuevas tendencias. Los vanguardistas reaccionaron contra los valores, las *producciones estéticas* y la *tradición literaria* de la burguesía de la época.

Características generales: Tendencia a la formación de grupos, a la declaración de sus principios en manifiestos y a la publicación de sus obras en revistas literarias; Oposición a la tradición artística y cultural anterior y afán de realizar un cambio total; Rechazo de la imitación de la realidad, la verosimilitud (antirrealismo) y proscripción, por tanto, de lo narrativo. La obra artística debía crear una nueva realidad, que tuviera valor por sí misma y no por semejanza; Rechazo del sentimentalismo y la subjetividad en favor del vitalismo y el juego. El afán lúdico, el rechazo de la lógica, la expresión de la interioridad por medio de los sueños y lo inconsciente llevaron a los poetas vanguardistas a las asociaciones arbitrarias, irracionales; Voluntad de renovación y experimentación poética, que se expresa en los siguientes rasgos: preferencia por las metáforas y las imágenes (asociaciones entre términos sin relación con lo real) que se acumulan en un poema; ausencia de rima, de enlaces sintácticos y de signos de puntuación; disposición tipográfica especial del poema en la página, en la búsqueda de efectos visuales y plásticos; creación abundante de neologismos.

En cuanto a los valores principales, destaca el entusiasmo por el mundo moderno y la exaltación de la ciudad. A los artistas les fascinan los inventos de la sociedad moderna, las máquinas: el automóvil, el teléfono, el telégrafo, la cámara fotográfica, los tranvías, los aviones. El cine — uno de los grandes inventos del siglo — influirá en la obra de vanguardistas y del grupo del 27.

La ciudad moderna ofrece novedades arquitectónicas, en especial, el rascacielos y los ascensores; también las luces, las estaciones, las muchedumbres que se mueven a un ritmo frenético, las fábricas, los puentes. Madrid y Barcelona se convierten en ciudades cosmopolitas, se crean grandes hoteles. Esta fascinación inicial presentará posteriormente los aspectos negativos del desarrollo del capitalismo, como en la película *Metrópolis* (1927), de Fritz Lang.

Ver glossário no final da Aula

LAS VANGUARDIAS EUROPEAS

En el período que nos ocupa (1909-1929) surgieron en Europa numerosos movimientos de vanguardia —también denominados *ismos*—.

El futurismo: En 1909 se publicó el *Manifiesto* de esta tendencia dirigida por Filippo T. Marinetti. El futurismo se declara antirromántico, militarista, patriótico, y rechaza la influencia de la herencia del pasado. Admira el riesgo, la rebeldía, la violencia, la agresividad artística, la velocidad (*un automóvil rugiente [...] es más hermoso que la Victoria de Samotracia*, proclama Marinetti), la belleza de los nuevos avances de la modernidad: las ciudades, las máquinas, la industria.

El cubismo: Nace como una manifestación de las artes plásticas (en 1907, con *Las señoritas de Avignon*, de Picasso), que rompe con la noción tradicional de perspectiva, yuxtapone planos y puntos de vista y representa las figuras con formas geométricas. En literatura, destacó la creación de Guillaume Apollinaire, que en sus obras *Alcools* (1913) y *Caligramas* (1918) incorporó la superposición de imágenes, sin desarrollo argumental, la técnica del *collage* y la creación de poemas que conforman un dibujo (el lenguaje y las imágenes no siempre coinciden en el contenido expresado).

El dadaísmo: Surgió en 1916, encabezado por Tristan Tzara (el nombre del movimiento proviene de una palabra extraída al azar de un diccionario). Su primer manifiesto, en 1918, expone su carácter provocador y su nihilismo: negación total del arte y la cultura anterior, abolición de la lógica y de la memoria. Reivindican la libertad, la independencia, el humor, la irracionalidad y el absurdo.

El surrealismo: En el *Primer manifiesto surrealista* (1924) André Breton, jefe espiritual, expuso los principios de la tendencia: incorporar a la creación *el funcionamiento real del pensamiento*, el mundo del subconsciente, que se expresa en los sueños, mediante la escritura automática, es decir, lograr que aflore el mundo interior *sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación*

estética y moral. El surrealismo se basó en principio en las obras de Freud, creador del psicoanálisis, por sus investigaciones sobre el inconsciente. Los creadores más relevantes del primer momento son Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Desnos, Philippe Soupault. Posteriormente los surrealistas, para quienes la libertad es el bien supremo, manifiestan, influidos por el marxismo, su preocupación política por la liberación social del ser humano. La influencia del surrealismo se extendió a las artes plásticas y al cine, y se expandió por Europa y por Hispanoamérica.

Imagen 1. Las señoritas de Avignon, por Pablo R. Picasso
(Fuente: <https://www.pinterest.co.uk>).

Las vanguardias en España: En el surgimiento y evolución de las vanguardias hay que tener en cuenta rasgos culturales de la época, como la europeización y las iniciativas culturales liberales, y el papel fundamental de algunos escritores. Los poetas españoles viajaron, sobre todo a París, y entraron en contacto con los nuevos artistas europeos de las diferentes vanguardias, de quienes recibieron fuertes influencias. Además, en Barcelona (1912) y en Madrid (1915) se realizaron exposiciones de pintores cubistas, y se publicaron poemas de autores franceses. Una figura fundamental para las vanguardias en España fue Ramón Gómez de la Serna, quien en 1909 publica en la revista *Prometeo*, que él dirigía, el *Manifiesto futurista*; y en 1910, la Proclama futurista a los españoles, escrita por Marinetti para dicha

publicación. De 1909 es también su discurso *El concepto de la nueva literatura*, considerado por algunos el primer manifiesto del vanguardismo español. En 1918, llegó a Madrid procedente de París el poeta chileno Vicente Huidobro. Su presencia fue muy importante por la influencia que tuvo sobre los ultraístas y, sobre todo, porque fue el fundador del creacionismo.

También el creacionismo está en el origen de un *ismo* puramente hispano: el *ultraísmo*. El *ultraísmo* recoge ingredientes de las diversas vanguardias, con la intención de encontrar caminos diferentes. Postulaban la supresión de elementos narrativos y sentimentales, que solo aceptaban bajo el prisma de la ironía. Rompieron el discurso lógico y dieron vital importancia a la percepción y a la metáfora. Tipográficamente llegaron también al caligrama: Guillermo de Torre, Jorge Luis Borges (que lo trasladó a América). Su existencia fue efímera pero su principal aportación fue la aclimatación de las ideas vanguardistas a la literatura española y la apertura de nuevos horizontes que después aprovecharían los autores de la Generación del 27.

LA GENERACIÓN DEL 27

Generación del 27 suele ser la denominación con que se agrupa a un conjunto de poetas que, en apenas dos lustros de actividad creadora, se convirtieron en el más notable grupo literario de la época. La integraban: Pedro Salinas, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Emilio Prados, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. No puede olvidarse tampoco el importante grupo de mujeres que, en la órbita de la Generación, escriben en verso o prosa: María Zambrano, Rosa Chacel, Mª Teresa León, Ernestina de Champourcin, etc. Pertenecen al grupo también pintores como Dalí, músicos como Manuel de Falla o cineastas como Buñuel. Miguel Hernández, aunque más joven, ha sido considerado, por sus influencias y relaciones personales, como epígono de dicha Generación.

La elección de la fecha de 1927 para denominar al grupo tiene su origen en que en ese año se reunieron en el Ateneo de Sevilla una buena parte de esos escritores para homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte. Este encuentro tuvo un doble significado: tomar como modelo al poeta cordobés barroco y, por otro, hacer un manifiesto contra el Modernismo y la tradición del siglo XIX.

TEMAS Y ESTILO

Aunque los grandes temas que preocupan al ser humano (muerte, universo, destino, soledad...) están presentes en la poesía del grupo, la mayoría de las inquietudes temáticas giran en torno a los avances técnicos y al desarrollo urbano. Los temas más frecuentes son:

- **La ciudad:** Aparece unida a la visión futurista, impregnada de optimismo. Los poetas del 27 amaron la ciudad, valoraron el confort, el cine, la publicidad; pero también observaron el aspecto negativo del desarrollo urbano.
- **La naturaleza:** Aparece en los poemas como entorno real, otras veces se asocia a los recuerdos y sentimientos del poeta, como parte de su “paraíso perdido”.
- **El amor:** Se presenta como la plenitud del individuo y admite todas las manifestaciones posibles, con un sentido de libertad: amor heterosexual y homosexual. Sin embargo, el choque entre esa actitud y la realidad provoca, a menudo, dolor y frustración. El erotismo se hace presente en numerosas composiciones, sin pudor ni inhibiciones.
- **El arte:** La propia creación poética se convierte en centro de muchas composiciones, influencia directa de las vanguardias.
- **El compromiso político:** Comienza a ser tema a raíz del conflicto bélico como manera de defender la ideología política de cada componente.

Imagen 2. El grupo del 27
(Fuente: <https://nebrijajoven.files.wordpress.com>).

En cuanto al estilo, el grupo del 27 consiguió la renovación del lenguaje poético:

En la **métrica**, combinaron magistralmente las estrofas tradicionales (romances, sonetos...) con el uso del verso libre, promovido por las vanguardias, que imponía su ritmo por el lugar que ocupaban las palabras en el poema.

La **metáfora** se convierte en la base de muchos de sus poemas, bien a través de imágenes visionarias, que relacionan los objetos, no por su semejanza física, sino por las emociones que despiertan; bien a través de símbolos. Guillén afirmó, años más tarde, que los poetas de su grupo “hablaban por imágenes”.

ETAPAS

Tradicionalmente suelen señalarse tres etapas en la trayectoria poética de los autores del 27, aunque alguno de ellos no cumplan los requisitos de cada uno de los periodos:

Primera etapa (hasta 1929): Esta etapa de juventud, en la que el grupo se formó como tal, coincidió con el esplendor de las vanguardias, aunque los poetas del 27 nunca rechazaron el pasado literario, logrando un equilibrio entre vanguardismo y tradición. En estos años cultivaron la poesía pura, sobre todo en su rechazo del exceso retórico. Es, por tanto, una época de tanteos en busca de un estilo propio.

Segunda etapa (hasta 1936): Todos ellos han publicado ya sus libros más importantes, han acudido a actos colectivos y se han consolidado como generación poética. Algunos, como Lorca, Alberti o Cernuda, han padecido crisis personales y han encontrado en el surrealismo una forma de plasmar sus conflictos. Los nuevos temas produjeron un proceso de rehumanización poética con la exploración del yo y de las emociones humanas (existencialismo). Posteriormente, la complicada situación política, junto a la influencia del poeta chileno Pablo Neruda, impone una “poesía impura”, comprometida, cuyo ideal es el compromiso social.

¡MIRA! ALGUNOS COMPONENTES Y OBRAS MÁS IMPORTANTES

Ramón Gómez de la Serna: Su papel de promotor y guía de las vanguardias fue reconocido por muchos poetas. A partir de 1915 desarrolló esta labor desde la tertulia que organizaba en el Café Pombo y de su revista *Prometeo*, tal como hemos señalado. Su estética particular se manifiesta en sus *Greguerías* (1914, primera edición); el mismo escritor definió este género nuevo como *metáfora más humor*. Generalmente breves y concisas, las greguerías ofrecen una visión insólita de los objetos y la vida cotidiana mediante asociaciones sorprendentes.

Vicente Aleixandre: Durante la Guerra Civil, a pesar de ser republicano, permaneció enfermo en Madrid, y así su casa se convirtió durante la posguerra en lugar de acogida y de tertulia de los nuevos poetas españoles. En 1977 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Aunque la poesía de Vicente Aleixandre mantuvo una parecida visión del mundo, distinguimos tres etapas: Primera etapa (hasta 1936). Publica *Espadas como labios* (1932) y *La destrucción o el amor*, ambos influidos por el surrealismo, con imágenes oníricas e irracionales. Segunda etapa. Tras la Guerra Civil publica *Sombra del paraíso* (1944), poesía existencial e *Historia del corazón* (1954), que suponen la rehumanización de su poesía: el poeta se reconoce en los demás y el ser humano, idealista y solidario, pasa a un primer plano. Tercera etapa (senectud). Publica *Poemas de la consumación* (1968) y *Diálogos del conocimiento* (1974), poesía metafísica, en la que aparece una profunda reflexión interior.

Pedro Salinas: Consideraba la poesía como una manera de penetrar en lo más profundo de la realidad, a través de tres características básicas: la autenticidad, la belleza y el ingenio. Sus dos temas recurrentes son: el amor, concebido como búsqueda de realidades esenciales de la existencia, como forma de conocimiento; y el afán de absoluto, que supone conseguir lo permanente. De su producción poética destacan obras con influencias del creacionismo y futurismo (*Seguro azar*), así como su trilogía amorosa (*La voz a ti debida*, *Razón de amor* y *Largo lamento*). Por ella es considerado como el poeta del amor de la Generación del 27. Ya en el exilio publicó *Todo más claro*, que aborda el tema de la creación poética.

Luis Cernuda: La obra de Cernuda es la representación simbólica de la biografía del autor, elaborada como materia poética. Cernuda mezcla formas métricas tradicionales con el verso libre. Son constantes también los símbolos y las imágenes visionarias. Su homosexualidad, sus anhelos, sus frustraciones, recorren sus versos. Su conflicto entre la realidad (odiada, amada) y el deseo (pleno, doloroso) constituye el núcleo temático de su obra, en la que destacan también otros temas:

El amor concebido como manera de encontrarse en el otro. A veces su actitud es de rebeldía, otras de erotismo y sensualidad y, a veces, de dolor e incertidumbre.

La soledad es uno de los sentimientos más profundos de la poesía de Cernuda. El olvido es capaz de vencer la pasión amorosa y por eso el recuerdo y la soledad se aúnan.

La naturaleza se presenta como recuerdo o búsqueda; es el paraíso perdido que significa felicidad y perfección.

El tiempo siempre se escapa, fluye constantemente e impide la durabilidad de las cosas, que son efímeras, salvo las obras artísticas.

Lorca: El mundo poético de Lorca es trágico y violento, y en él, los temas fundamentales son el amor, la frustración existencial e histórica y la muerte. El amor es fuente de energía y plenitud, independientemente de la tendencia sexual y erótica. Sin embargo, este se ve condenado a la frustración por carencias individuales o por imposiciones sociales. La muerte, siempre misteriosa, ejerce una atracción y fuerza inevitable que conduce al hombre hacia su destino. Su estilo fusiona, como otros miembros de su Generación, lo culto y lo popular, tanto en los temas como en la forma. Uno de sus rasgos más característico es su personal simbología (luna, sangre, agua, caballo, colores) que representa la muerte, el erotismo, la vida, la fecundidad, etc. Sus imágenes se impregnan de vanguardismo y de fuerte expresividad.

Fuentes: Díez de Revenga, Francisco Javier. **Panorama crítico de la generación del 27**. Madrid, Castalia, 1987. (Texto adaptado).

Guillermo de Torre. **Historia de las literaturas de vanguardia**. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1965. (Texto adaptado).

CONCLUSIÓN

Ahora conocemos cómo se desencadenó la *Edad de Plata*, y en especial, la literatura de entreguerras. Presentar un panorama de tendencias diversas coincidiendo las manifestaciones literarias del simbolismo y los movimientos de la *vanguardia hispánica*, movimiento artístico después del término del ámbito militar, de carácter *innovador, rebelde y provocador* de las nuevas tendencias. Los vanguardistas reaccionaron *contra* los *valores*, las *producciones estéticas* y la *tradición literaria* de la burguesía de la época. Además del *ultraísmo* y el *creacionismo* (1918-1924) hasta la integraron denominada *generación o grupo del 27* (1925-1936).

RESUMEN

En esta clase nosotros conocimos sobre el contexto político, económico y social de España en el primer tercio del siglo XX, además de las principales características de las principales características de las Vanguardias y la Generación del 27.

ACTIVIDADES

Para profundizar más sus conocimientos sobre la temática de esta clase, asista a la película *Metrópolis*, de Fritz Lang, a continuación escriba un ensayo crítico sobre la película, teniendo en cuenta la estética modernista.

COMENTARIO DE LA ACTIVIDAD

Es una película de tintes futuristas, que plasma de manera contundente lo que se viviría en la realidad para nosotros a partir de la primera guerra mundial, refleja una sociedad industrializada y con una marcada división de clases, las élites poderosas enfermas de ambición y maldad llevando a las peores condiciones y vejaciones a las clases productoras. Denota los aspectos más lúgubres en los que se encuentra la gente pobre, encargada de obedecer, seres alienados sin consciencia ni razón, solo movilizadas por los hilos del gobierno y la gente rica y desconsiderada que pulula desde los albores de la humanidad. El contexto es nítido, la sociedad monopolizada por el poder, la gente que vive para trabajar y aun así en condiciones infrahumanas un conflicto político, tecnológico, moral y social, la perpetua lucha entre ricos y pobres, explotadores y explotados.

AUTOEVALUACIÓN

Al fin de esta clase: Leer el poema **Los marineros** (disponible en el AVA) de Rosa Chacel.

Los marineros

Para Luis y Stanley

Ellos son los que viven sin nacer a la tierra:
no les sigáis con vuestros ojos,
vuestra mirada dura, nutrida de firmezas,
cae a sus pies como impotente llanto.

Ellos son los que viven en el líquido olvido,
oyendo sólo el corazón materno que les mece,
el pulso de la calma o la borrasca
como el misterio o canto de un ámbito entrañable.

(Fuente: <https://revistadepoesia.wordpress.com>).

Después de la lectura, analice los elementos estéticos del poema.

COMENTARIO DE LA ACTIVIDAD

En la obra de la poetisa Rosa Chacel se observan adjetivos todos que valen para su poesía, eje de su obra literaria a pesar de su brevedad. Poesía como un molde clásico donde acoplar el espíritu al dictado de las nuevas corrientes literarias.

LASE SIGUIENTE

En la siguiente clase, *Literatura española en el período de la guerra civil*, reflexionar sobre la producción literaria realizada en el denominado “período franquista”.

REFERÊNCIAS

Díez de Revenga, Francisco Javier. **Panorama crítico de la generación del 27**. Madrid, Castalia, 1987. (Texto adaptado).

Guillermo de Torre. **Historia de las literaturas de vanguardia**. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1965. (Texto adaptado).

Página de internet

<https://revistadepoesia.wordpress.com>.

GLÓSSARIO

Metrópolis: El filme se desarrolla en el año 2026, en una ciudad-estado de enormes proporciones llamada *Metrópolis*. La sociedad se ha dividido en dos grupos antagónicos y complementarios: una élite de propietarios y pensadores, que viven en la superficie, viendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos, y una casta de trabajadores, que viven bajo la ciudad y que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie. El presidente-director de la ciudad es Johan *Job* Fredersen (Alfred Abel).