

SIGLO XX

Uno de los periodos más inestables de la historia de Europa. La Revolución rusa, dos guerras mundiales, la guerra fría, el desmoronamiento del socialismo soviético y el conflicto de los Balcanes.

Las revoluciones industriales del XIX continúan ejerciendo su influencia en la creación de riqueza, con sus inevitables desequilibrios económicos y sociales, y en la implantación de nuevos estilos de vida.

Los medios de comunicación de masas adquieren una incidencia trascendental en la sociedad.

La situación cultural se debate entre los escritores que se alejan de la realidad inmediata y muestran su rechazo a la vieja estética y a la moral burguesa a través de las composiciones surrealistas y los que se enfrentan a ella con la angustia vital que supone la preocupación por el hombre y su destino.

CRONOLOGÍA

1905, Cantos de vida y esperanza, Rubén Darío.

1911, El árbol de la ciencia, Pío Baroja.

1912, Campos de Castilla, Antonio Machado.

1913, Del sentimiento trágico de la vida, Miguel de Unamuno.

1914-1918, Primera Guerra Mundial.

1917, Revolución rusa.

1923-1930, Dictadura de Primo de Rivera.

1924, Luces de bohemia, Valle-Inclán.

1928, Romancero Gitano, Federico García Lorca.

1931-1939, Segunda República.

1936-1939, Guerra Civil española.

1939-1945, Segunda Guerra Mundial.

1939-1975, Franquismo.

1945, Nada, Carmen Laforet.

1947-1989, Guerra fría.

1949, estreno de Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo.

1962, Tiempo de silencio, Luis Martín-Santos.
1966, Cinco horas con Mario, Miguel Delibes.
1967, Cien años de soledad, Gabriel García Márquez.
1975, fallece Franco y se inicia la transición a la democracia.
1989, caída del muro de Berlín.

1- EL MARCO EUROPEO

DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El siglo se inicia con fuertes tensiones económicas. Entre las potencias de tradición colonial y las emergentes en el escenario político se crea una rivalidad que desembocará en la Primera Guerra Mundial. Se ven involucrados los imperios centrales (Alemania y Austria-Hungría) y, más tarde, Turquía y Bulgaria, y los aliados (Francia, Gran Bretaña, Rusia y Serbia, a los que se suman Japón, Italia, Rumanía, Portugal y Estados Unidos). La guerra concluye con la victoria aliada y la redistribución del mapa político europeo. En 1917 triunfa la revolución en Rusia. Tras la insurrección armada de los bolcheviques, dirigidos por Lenin, se instaura la dictadura del proletariado y un régimen comunista.

LA EUROPA DE ENTREGUERRAS Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La difícil situación social y económica alimenta en Italia el fascismo, movimiento que preconiza la superioridad racial y nacional, el militarismo, el anticomunismo y la concentración de poder en una sola autoridad. Su inspirador, Benito Mussolini, alcanza el poder en 1922 e implanta una férrea dictadura. Una situación similar acontece en Alemania, donde la ideología nacionalsocialista acaudillada por Adolf Hitler ejerce una creciente hegemonía desde 1933. La política expansionista de las potencias nazis y fascistas desencadena la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque de Japón a la base de Pearl Harbor, en 1941, Estados Unidos entra en el conflicto. En 1944, el desembarco de los aliados en Normandía rompe el frente alemán. Su avance no se detiene hasta la rendición de los últimos resistentes nazis. El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki supone la capitulación de Japón, la supremacía estadounidense y el comienzo de la era nuclear.

DE LA GUERRA FRÍA A NUESTROS DÍAS

Tensión que, a partir de 1947, enfrenta a Estados Unidos y su esfera de influencia con la Unión Soviética y el bloque socialista. Esta confrontación provoca la creación de la OTAN (1945), tratado militar de defensa occidental, y del Pacto de Varsovia (1955), constituido entre los estados europeos de la órbita soviética. Empieza la carrera armamentística, con experimentos nucleares en ambos bloques, y la conquista del espacio.

En 1957 se firma el Tratado de Roma, embrión de la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, la actual Unión Europea.

Mijail Gorbachov emprende en 1988 en la Unión Soviética reformas liberalizadoras y una apertura a Occidente: la perestroika. Esto supone el fin de la guerra fría (1989) y la desintegración de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas de la Europa del Este. Los hechos más emblemáticos de este periodo son la caída del muro de Berlín (1989) y la reunificación de Alemania (1990).

2- SÍNTESIS SOCIOCULTURAL.

La distribución del tiempo laboral y del ocio proporciona disponibilidad para el acceso a la información y a la cultura. No es sólo la popularización de la prensa, el telégrafo, el teléfono y el cine, creaciones tardías del siglo anterior, sino también de la aparición de la radio (1901), la televisión (1926), el ordenador (1940-1950) y los satélites artificiales (1957).

En el arte europeo destacan las vanguardias, uno de cuyos movimientos más representativos es el surrealismo. Las imágenes oníricas y la exploración del subconsciente. Dalí, Tanguy, Miró, Ernst (pintura); Jean Arp (escultura); Buñuel (cine). Situación cultural en Europa: 2 opciones: escritores que se alejan de la realidad inmediata y muestran su rechazo a la vieja estética y a la moral burguesa a través de las composiciones surrealistas y los que se enfrentan a ella con la angustia vital que supone la preocupación por el hombre y su destino.

Tras la Segunda Guerra Mundial surge en la literatura una corriente de pensamiento comprometida con la realidad social y política, que se expresa de diversas maneras: del

existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre y Albert Camus a la religiosidad católica de François Mauriac y Graham Greene; del ferviente antisovietismo de George Orwell al socialismo comprometido de Bertolt Brecht y Günter Grass; del teatro del absurdo de Samuel Beckett y Eugène Ionesco al *nouveau roman* francés de Alain Robbe-Grillet y Michel Butor.

3- LAS GRANDES CORRIENTES DEL PENSAMIENTO.

EL EXISTENCIALISMO: movimiento ideológico europeo del siglo XX, aparentemente marginado de los grandes sistemas filosóficos tradicionales. Heidegger sostiene que el hombre procede de la nada, y la muerte, su destino final, remite a ella. No hay valores eternos donde acogerse. El ser humano ha de realizarse a sí mismo. El hombre adquiere así una libertad que, en lugar de provocar una sensación de bienestar, crea angustia y desesperación, pues se convierte en el único responsable de sus propias elecciones. “El hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y, a pesar de todo, es libre. Porque una vez que ha sido lanzado al mundo, es responsable de todos sus actos” (Sartre).

EL PSICOANÁLISIS: parte de un método terapéutico elaborado por Sigmund Freud. Se basa en la existencia de elementos conflictivos de la vida pasada, encubiertos por el olvido, que se reactivan involuntariamente en la mente y crean traumas. El tratamiento consiste en explorar esos conflictos. Influencia muy clara en la literatura (Joyce, Huxley...) pero especialmente en el surrealismo, sobre todo en el descubrimiento y revalorización del subconsciente, el automatismo creador, el automatismo y el instinto.

EL MARXISMO (Marx y Engels): analiza la sociedad capitalista y escruta su historia y el desarrollo de sus manifestaciones estructurales (materialismo histórico). No sólo señala las razones que explican la miseria de proletariado, sino también los para salir de ella. El motor de esta teoría es la lucha de clases. Según el marxismo, la división laboral que se produce en la sociedad capitalista es ventajosa desde el punto de la producción, pero crea desigualdades entre los que tienen los medios de producción y la clase

trabajadora. Se impone, pues, la revolución y la dictadura del proletariado. La nueva sociedad ha de ser una sociedad sin clases y, por tanto, sin explotadores ni explotados.

4- EL MARCO ESPAÑOL.

DEL DESASTRE DEL 98 A 1923: entre 1875 y 1931 se produce en España el periodo de la Restauración. Tras el fracaso de la Primera República (1873-1874), es coronado Alfonso XII. A su muerte (1885), le sucede su hijo póstumo Alfonso XIII (1886-1941). María Cristina de Austria, madre de Alfonso XIII, ocupa la regencia hasta la mayoría de edad del rey (1902).

Durante la regencia se produce un hecho que marca profundamente el destino de España: la guerra de Cuba en 1895, cuyo desenlace se conoce con el nombre de Desastre del 98, en alusión a la pérdida de las últimas colonias ultramarinas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La sensación de fracaso hace reaccionar a algunos intelectuales, que emprenden el proceso de regeneración de España: el Regeneracionismo. Sus máximos exponentes son Joaquín Costa, Ángel Ganivet y Ramiro de Maeztu. El proyecto de los regeneracionistas revela los problemas reales del país y arbitra distintas soluciones. Se construyen carreteras y redes de ferrocarril, se produce cierto despegue industrial y, con él, la aparición de una pequeña burguesía. Pero esa industrialización crea, a su vez, una nueva clase: el proletariado, que toma conciencia de su situación y reivindica mejoras sociales y económicas.

Se sucedieron gobiernos inestables de los dos partidos dinásticos que controlaban el poder, el liberal y el conservador, y la situación se hace insostenible. En 1923 triunfa el golpe de estado militar de Primo de Rivera.

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930): en 1923, Miguel Primo de Rivera es investido jefe de gobierno con poderes absolutos. Suspende el régimen constitucional, establece una rígida censura y prohíbe los partidos políticos y los sindicatos. Se inicia un periodo de paz social y de prosperidad, favorecidas por el proteccionismo intervencionista del régimen. Sin embargo, la oposición a la dictadura de todos los sectores de la sociedad se suma a una grave crisis económica, que acaba provocando el fracaso del régimen.

LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1939): se inicia con el Bienio reformador (1931-1933), con ambiciosos proyectos en la enseñanza, la modernización del ejército y la revisión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tras el triunfo de la derecha en las elecciones de 1933, se inicia el Bienio negro (1934-1936), con el que se paraliza la obra reformista del bienio anterior. Arrecian los levantamientos de los grupos de izquierda y estalla la huelga revolucionaria de los mineros de Asturias (1934). El Bienio negro acaba con el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El 18 de julio, el general Francisco Franco inicia la insurrección militar contra el gobierno republicano y estalla la Guerra Civil.

EL FRANQUISMO (1939-1975): Franco dotó al estado de una administración totalitaria basada en una ideología oficial (el nacionalsindicalismo), un solo partido (FET y de las JONS) y un jefe permanente, el Caudillo, que concentraba todos los poderes.

La década de los cuarenta es la etapa más dura del régimen, marcada por la miseria y el hambre.

Los años cincuenta se inician con un crecimiento económico y una apertura hacia el exterior. En 1959 se instaura el primer Plan de Estabilización, que liberaliza la economía española y sienta las bases de la industrialización, a la vez que provoca el éxodo de grandes masas hacia las ciudades.

Durante los años sesenta la situación española mejora. La explotación turística de España reactiva la economía e introduce una mentalidad más abierta que favorece costumbres y modas inusitadas.

A principios de los setenta, la aguda crisis económica, la ampliación de la creciente oposición y la vejez del dictador llevan a una radicalización del régimen.

LA DEMOCRACIA (A PARTIR DE 1975): el 20 de noviembre de 1975 muere Franco. Juan Carlos I se convierte en rey y se inicia una transición política hacia la democracia: referéndum para la reforma política (1976), legalización de los partidos, regreso de los exiliados, elecciones generales (1977), desaparición de la censura, promulgación de una nueva Constitución (1978), reconocimiento de las libertades públicas, reconocimiento

de los Estatutos de Autonomía para Cataluña y el País Vasco (1979) y elecciones autonómicas (1980).

España entra a formar parte de la OTAN (1982) y la Comunidad Económica Europea (1986).

5- LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX.

DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO HASTA LA GUERRA CIVIL: a finales del siglo XIX se abre camino el Modernismo, que siente fascinación por el lujo, el exotismo, la elegancia... Junto a él se desarrolla la generación del 98, que centra su interés en los problemas del país. Sus máximos exponentes son Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Azorín y Antonio Machado.

Hacia 1910, un grupo de intelectuales intenta alentar las artes y las ciencias. Es la generación del 14 o novecentistas, entre los que destacan los ensayistas José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Américo Castro y Salvador Madariaga, los novelistas Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala, y el poeta Juan Ramón Jiménez.

De la mano de José Ortega y Gasset y de Ramón Gómez de la Serna entran en España las vanguardias, que prenden en algunos de los jóvenes poetas de la generación del 27.

DE LA POSGUERRA A LA ACTUALIDAD: la situación de los escritores en la posguerra presenta un panorama desolador, ya que la prensa y la literatura, dominadas por el poder, están sometidas a una fuerte censura.

En los años cuarenta se distinguen dos corrientes poéticas: la “poesía arraigada”, que supone la vuelta al intimismo y a la métrica tradicional, y la “poesía desarraigada”, que se inscribe en la tendencia existencial. En la narrativa destaca la obra de Camilo José Cela y Carmen Laforet. En el teatro, junto a la producción existencialista de Buero Vallejo, aparece el drama burgués.

La tendencia realista de los años cuarenta desemboca en la “literatura social” de los años cincuenta. El escritor toma conciencia de la realidad histórica y social y su obra se convierte en vehículo de denuncia y protesta. La poesía está representada, entre otros, por Gabriel Celaya, Blas de Otero y José Hierro. La narrativa y el teatro, por Jesús Fernández Santos, Juan Goytisolo, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre.

La poesía de los años sesenta vuelve al intimismo, a lo personal, y trata temas como la evocación de la infancia y la adolescencia como paraíso perdido o la transitoriedad de la vida. En cambio, la novela y el teatro buscan nuevas formas de expresión.

Con la promoción de los años sesenta, termina la literatura de posguerra. A finales de los años sesenta surgen los “novísimos”, que proclaman la autonomía del arte, la despreocupación por las formas poéticas tradicionales, los juegos lingüísticos y la introducción de elementos exóticos. Tras los novísimos llegan los “posnovísimos”, cuya poesía abarca tendencias como el tradicionalismo clásico, la poesía del silencio, el ruralismo simbólico, la poesía de la experiencia y el neosurrealismo. Mientras, la novela se caracteriza por la búsqueda de nuevos caminos y nuevas formas narrativas.

A partir de los ochenta, los escritores gozan ya de las libertades democráticas. En la novela se aprecian influencias extranjeras, mayor cosmopolitismo y el abandono de los experimentalismos narrativos. En el teatro surgen atrevidas propuestas dramáticas que recuperan la simbología como forma de expresión.

6- LA POESÍA HASTA EL 27.

6.1- EL MODERNISMO.

El concepto de “Modernismo” ha de entenderse en un sentido amplio, ya que define no solo un movimiento literario, sino también una corriente de pensamiento que proclama una nueva actitud ante la vida. Entendido de este modo, se justifica la aplicación despectiva, por parte de los conservadores, del término modernistas a los que propugnaban la renovación del sistema vigente.

EL MODERNISMO LITERARIO: surge en Latinoamérica en torno a 1880, encabezado por el cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío. En sus orígenes viene a ser una réplica que América Latina da a la tradición española. Los jóvenes modernistas quieren afirmar sus raíces americanas y rebelarse contra todo lo que suene a español. La máxima por la que se rige este movimiento es la belleza absoluta y la perfección formal de la obra de arte. Sus raíces se encuentran en la tradición romántica, simbolista y parnasiana de la literatura francesa, básicamente, y también en la literatura estadounidense, italiana e inglesa. Esas fuentes literarias comportaron no solo la renovación del léxico, del ritmo y de la métrica del poema, sino también la creación de una estética que, por primera vez, se exporta a otras literaturas.

El movimiento modernista supone el rechazo de la realidad cotidiana e inmediata. Ante esta situación, el escritor tiene dos alternativas:

- Crear un mundo imaginario, lo que da lugar al modernismo externo, visual, ornamental y exótico. Este modernismo sitúa la acción en espacios irreales y puebla los poemas de hadas, ninfas, centauros, caballeros y princesas. Los modernistas se sienten atraídos por lo raro, lo novedoso y todo aquello que pueda aportar preciosismo y sensualidad a los escritos: la India fantástica, los imperios asiáticos, la cultura griega, la historia antigua o el mundo caballeresco. Este afán de evasión, heredado de los románticos, les lleva también a reivindicar sus orígenes. Se incorporan a los poemas los héroes, mitos y tradiciones de las culturas precolombinas.
- Buscan una respuesta en su interior, lo que da lugar al Modernismo intimista. Este constituye la respuesta del poeta a su melancolía, sus preocupaciones internas y su angustia, en ocasiones casi existencial. El pesimismo, el desencanto y la falta de una creencia religiosa firma afloran en numerosos poemas.

Los dos tipos de Modernismo, además de una gran riqueza léxica, comparten los siguientes rasgos:

- Del Romanticismo toman el descontento ante la vida, el culto a la muerte, la soledad, la melancolía, la nocturnidad, lo crepuscular, lo misterioso, y la fantasía.
- De inspiración parnasiana es la búsqueda de la perfección formal, la evocación de la antigüedad cultural, los mitos y el exotismo, y la idea del arte por el arte. El poema ha de ser solo belleza; no ha de responder a ninguna idea moral, religiosa, práctica o ideológica.
- Del simbolismo proceden los efectos musicales, la idea de la sugestión y de la creación de una literatura para los sentidos, y la concepción del poeta como médium capaz de captar un mundo diferente y expresarlo a través de símbolos.
- La belleza modernista se consigue mediante las imágenes visuales, el color, la música y los efectos sonoros. Estos recursos, heredados del simbolismo, se someten al ideal modernista: la búsqueda e independencia de la Belleza.
- Entre los metros preferidos destacan el alejandrino y el dodecasílabo. Junto a la fidelidad a las estrofas clásicas, abundan las variantes (por ejemplo, el soneto en alejandrinos) y el verso libre.

En España, el Modernismo fue menos brillante, exótico y atrevido que en Latinoamérica. Su gusto por lo sensual y sensitivo dio lugar a modalidades más intimistas e introspectivas, que rechazan el escapismo de Rubén Darío. Autores destacados:

- Salvador Rueda (1857-1933). Se le suele considerar un precursor del Modernismo por sus imágenes coloristas y sugerentes y por sus innovaciones métricas. Su poesía alegre y luminosa contrastaba vivamente con la poesía gris de finales de siglo.
- Manuel Machado (1874-1947). Era hermano de Antonio Machado y una de las figuras más sobresalientes del Modernismo español. En su poesía se combina el andalucismo y la visión cosmopolita de la vida. Junto a ligeras composiciones populares, aparece un Machado más profundo y religioso, autor de sonetos de gran espiritualidad.

RUBÉN DARÍO

Nació en Metapa (Nicaragua) en 1867. En 1882 se marchó a El Salvador, y cinco años después se trasladó como periodista a Chile. Realizó su primera visita a España con motivo de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. En 1899 volvió a América como corresponsal del periódico de Buenos Aires *La Nación*. En 1904 fue nombrado cónsul de Nicaragua en París; allí conoció de cerca a parnasianos y simbolistas y se introdujo en el mundo de la literatura francesa. Como periodista y diplomático viajó por diversas ciudades europeas y americanas. Murió en León (Nicaragua) en 1916.

Su obra *Azul* es la primera afirmación del Modernismo literario. Consta de composiciones escritas en verso y en prosa, donde se ponen de manifiesto las directrices de la nueva estética: el exotismo, la elegancia, el sentimentalismo, el erotismo y la preocupación por el ritmo y la musicalidad. Aparece también la exaltación de los mitos autóctonos y un claro rechazo hacia lo español.

Esa línea elegante y refinada se consolida en *Prosas profanas*, obra poblada de abates galantes, marquesas crueles, princesas y cisnes.

Más adelante, Darío publica *Cantos de vida y esperanza*. La universalidad que había buscado se diluye y se centra ahora en la esencia de lo español. La obra gira en torno a tres ejes temáticos: evasión aristocrática de la realidad (composiciones exóticas), preocupación social y política (exalta a España y se opone al imperialismo americano) e inquietud personal (la propia existencia, el tiempo, la muerte, la religión, el arte...).

ANTONIO MACHADO

Nació en Sevilla en 1875. A los ocho años se trasladó a Madrid. En 1899 estuvo en París, donde vivía su hermano Manuel. Allí conoció a Rubén Darío, a quien dio a leer su obra. Darío lo animó a continuar. Desde ese momento, las relaciones entre los dos poetas fueron muy intensas. Siete años después obtuvo la cátedra de francés en el Instituto de Soria. Allí conoció a Leonor, una joven con la que se casó en 1909, cuando ella tenía quince años. Tres años después murió su esposa y Machado pidió el traslado a

Baeza, donde permaneció hasta 1919, fecha en que regresó a tierras de Castilla. En 1928 conoció a la poetisa segoviana Pilar Valderrama (“Guiomar”), de la que estuvo enamorado en secreto (era una mujer casada). En 1936 se unió a la Alianza Republicana y, al final de la Guerra Civil, se vio obligado a exiliarse en Colliure (Francia), donde murió el 22 de febrero de 1939.

DEL MODERNISMO A LA POESÍA DE LA GUERRA: La trayectoria poética de Machado se inicia en la estética modernista con *Soledades*. En 1907 reelabora este primer libro (añade cuarenta poemas nuevos y suprime los elementos más externos del Modernismo) y lo titula *Soledades, Galerías y otros poemas*. En *Soledades*, Machado proclama una poesía llena de emociones y sentimientos. El poeta se presenta como un hombre ya maduro que evoca el sentimiento de la juventud perdida y sin amor. También trata los temas del tiempo, la soledad, la muerte y Dios. En estas primeras obras se manifiesta la filiación modernista en el ritmo, la rima y la herencia simbolista: el sueño, la tarde, el agua, etc. A través de la simbología del paisaje, Machado intenta sugerir las más profundas e intensas sensaciones.

CAMPOS DE CASTILLA: no fue concebido como un libro, sino como la recopilación de diversas poesías aparecidas en antologías preparadas por su autor. Solo así se explica la heterogeneidad de materiales y temas que componen esta obra, en la que Machado abandona la línea intimista anterior y se adentra en la geografía castellana y andaluza. En este poemario podemos distinguir cuatro núcleos temáticos, que se enumeran a continuación.

- Soria: el paisaje soriano despierta en Machado sensaciones diversas. Frente a los poemas paisajísticos, simplemente descriptivos y sin ninguna carga ideológica, se alza la dura crítica hacia España y sus gentes. El autor distingue entre la “España del pasado”, épica, gloriosa y llena de esplendor, y la “España del presente”, sumida en el desencanto, la falta de ideales y la miseria tanto económica como moral.
- Baeza: desde Baeza, Machado recuerda con nostalgia el paisaje soriano, sublimado con la distancia. Soria es ahora el recuerdo de la tierra castellana y de Leonor. Su paso por Andalucía le pone en contacto con la España de los

latifundios, la miseria, los caciques y los señoritos. En este apartado aparece la crítica social dirigida contra la España ignorante, inmovilista y orgullosa de sus privilegios y valores tradicionales, al tiempo que renace la esperanza de una España nueva, dinámica, reflexiva y emprendedora.

- Proverbios y cantares: son breves meditaciones acerca de los enigmas del hombre y del mundo, donde se combina lo filosófico y lo popular. Entre los temas tratados destacan la realidad y el sueño, el problema del conocimiento y la verdad, Dios y el amor, el tiempo y el patriotismo.
- Elogios: se trata de catorce poemas en los que Machado homenajea a literatos y pensadores de los que se considera discípulo o admirador: Ortega y Gasset, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Valle-Inclán...

Machado tardó doce años en publicar su siguiente libro, *Nuevas canciones*, donde expone sus más profundas inquietudes y reflexiones. Después, publicará sus poemas en sucesivas antologías que llevan por título *Poesías completas*. De sus últimas composiciones destacan “Canciones a Guiomar” y “Poesías de la guerra”.

6.2- LA POESÍA NOVECENTISTA: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

J.R.J. nació en 1881 en Moguer (Huelva). Al estallar la Guerra Civil (1936) abrazó la causa republicana y, posteriormente, se exilió. Tras pasar algún tiempo en Cuba, Miami y Washington, en 1951 se instaló en Puerto Rico. En 1956 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Falleció en San Juan de Puerto Rico en 1958.

J.R.J. abre el camino hacia una nueva forma de entender la poesía, desnuda de cualquier sentimentalismo e imperfección. Renovó el panorama poético de principios de siglo y se convirtió en el maestro de la generación del 27.

Su trayectoria poética se suele dividir en tres etapas: sensitiva, intelectual y última o verdadera.

ETAPA SENSITIVA (1898-1915): etapa marcada por la influencia de Bécquer, el simbolismo y el Modernismo, predominan las descripciones del paisaje como reflejo del

alma del poeta, los parques otoñales y los jardines al atardecer, los sentimientos vagos, la tristeza, la melancolía, la música y el color, los recuerdos y ensueños amorosos. Se trata de una poesía emotiva y sentimental en la que se trasluce la sensibilidad del poeta a través de una estructura formal perfecta. Obras: *Arias tristes* (tema central: el paisaje, *La soledad sonora* (temas: belleza, soledad y la mujer).

ETAPA INTELECTUAL (1916-1936): el primer viaje a América de J.R.J. marca esta segunda etapa, en la que se produce el descubrimiento del mar como motivo trascendente. El mar simboliza la vida, la soledad, el gozo, el eterno tiempo presente. Se inicia asimismo una evolución espiritual que lleva al poeta a buscar la trascendencia. En su deseo de salvarse ante la muerte, se esfuerza por alcanzar la eternidad, y eso solo puede conseguirlo a través de la belleza y la depuración poética. Suprime la musicalidad, los argumentos poéticos y la aparatosidad externa y ornamental para adentrarse en lo profundo, lo puro, lo esencial. Obras: *Diario de un poeta recién casado*, caracterizada por una poesía estilizada y depurada, sin los “ropajes del Modernismo”; *Piedra y cielo*, que supone la búsqueda de la sublimación poética y la intensificación creativa de una poesía pura y esquemática, y *La estación total*, donde adquiere gran trascendencia la figura del dios-creador, el egocentrismo y la egolatría del poeta.

ETAPA ÚLTIMA O VERDADERA (1937-1958): pertenece a esta época todo lo escrito durante el exilio. J.R.J. continúa replegado en sí mismo en busca de la belleza y la perfección. Su ansia por la trascendencia lo lleva a identificarse con Dios. De esta etapa son los libros *Animal de fondo*, donde el poeta busca un dios que no es una divinidad externa, sino que se encuentra en él y en su obra, y es causa y fin de la belleza, y *Dios deseado y deseante*, donde el poeta llega a identificarse con ese dios que tanto ha buscado, un dios que existe dentro y fuera de él.

6.3- LA POESÍA VANGUARDISTA.

Las primeras manifestaciones vanguardistas datan aproximadamente de 1907, pero su apogeo no se produce hasta la década de 1920. Los movimientos más importantes son estos:

FUTURISMO: origen en el *Manifiesto* de Filippo Tommaso Marinetti. En él se rechaza el sentimentalismo y se aboga por los avances tecnológicos, el belicismo, el dinamismo, la aventura y el deporte.

CUBISMO: concede gran importancia a los aspectos visuales, que se reflejan en los poemas conocidos como “caligramas”, creados por Apollinaire. Por medio de la disposición de los versos y del collage, se reconstruye un dibujo que alude al contenido del poema.

DADAÍSMO: creado por Tristan Tzara, sentó las bases del surrealismo. El poeta dadaísta tenía que expresarse con absoluta libertad hasta obtener la liberación mental del “yo” creador. Para ello se vale de la espontaneidad, el azar, la ruptura de la lógica y la escritura automática.

CREACIONISMO: fundado por el chileno Vicente Huidobro. Entre sus características destacan la escasa relación entre el mundo creado por el poema y la realidad inmediata, la supresión de lo descriptivo y lo anecdótico y la importancia concedida a la metáfora.

SURREALISMO O SUPERREALISMO: dos textos de André Breton, *Abandonad todo* y el *Manifiesto surrealista*, son la génesis de este movimiento. En ellos se proclama la liberación de la actividad creadora a través de la exploración de los sueños y del mundo desconocido del inconsciente.

En España, algunos movimientos, como el futurismo, apenas llegaron a cuajar, mientras que otros se desarrollaron con mayor intensidad (creacionismo) o sufrieron importantes adaptaciones (surrealismo). Incluso se inventó algún “ismo” nuevo, como el ultraísmo, creado por Guillermo de Torre.

El ultraísmo propugna el maquinismo, lo deportivo, la falta de signos de puntuación, la ausencia de rima y de enlaces sintácticos, la valoración de la metáfora, etc.

La introducción del surrealismo en la literatura española es obra de los siguientes escritores:

- José María Hinojosa (1904-1936). Conoció el surrealismo durante su estancia en París. Fruto de sus experiencias surrealistas es la publicación de *La flor de California*.
- Juan Larrea (1895-1980). Sus primeros poemas son de carácter ultraísta. Su amistad con Vicente Huidobro en París le llevó a conocer de cerca el movimiento creacionista.

7- LA GENERACIÓN DEL 27.

En la segunda década del siglo XX aparece un nuevo grupo de poetas jóvenes (la llamada generación del 27) que rechazan la poesía de moda, dominada por lo que ellos consideran malos imitadores de Rubén Darío y el ultraísmo. Los rasgos comunes a todos ellos son la formación universitaria, el origen familiar acomodado, las actitudes liberales y progresistas en el aspecto político y el deseo de modernizar la poesía española.

El 27 aúna la tradición clásica española y los movimientos vanguardistas europeos.

La Residencia de Estudiantes se convirtió en lugar de encuentro de poetas procedentes de diferentes puntos de España. Así, surge un grupo homogéneo que se disgrega a causa de la Guerra Civil.

ETAPAS EN LA GENERACIÓN DEL 27:

- 1922-1928: está marcada por el dominio de la poesía pura y la admiración por J.R.J. Se caracteriza por la supresión del sentimentalismo, el encomio de la inteligencia, la búsqueda absoluta de la belleza, el rigor en la construcción poética, la depuración en el lenguaje y la tendencia a la creación de poemas breves.
- 1928-1936: la cohesión del grupo empieza a resquebrajarse. Algunos de sus miembros, como Jorge Guillén y Pedro Salinas, permanecen fieles a la poesía pura de Juan Ramón, mientras que otros, como Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Federico García Lorca, buscan

nuevas formas de expresión a través de las vanguardias. En esta etapa domina la influencia del surrealismo.

La Guerra Civil (1936-1939) supuso la disgregación de la generación del 27. La mayoría de sus componentes se exiliaron: Salinas, Guillén, Cernuda, Alberti...; otros, como Gerardo Diego, Aleixandre y Dámaso Alonso, se quedaron en España; por último, García Lorca y Miguel Hernández fueron víctimas de la guerra.

AUTORES DEL 27: entre los miembros indiscutibles de la generación del 27 se suele citar a Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre. A esta lista de autores, que se tratarán más adelante, se añaden con frecuencia otros, como Miguel Hernández y Dámaso Alonso.

DÁMASO ALONSO

Madrid, 1898-1990. Fue director de la Real Academia Española. Solo su primera producción se inscribe en la estética del 27. Sus obras *Poemillas de la ciudad* y *El viento y el verso* reciben la influencia de Antonio Machado y J.R.J. A ellas seguirá *Oscura noticia*, donde aparecen poemas en los que se perfila la angustia de su poesía posterior. Su obra cumbre, *Hijos de la ira*, pertenece ya a la “poesía desarraigada” de los años cuarenta y cincuenta.

7.1- LA POESÍA PURA: SALINAS Y GUILLÉN

PEDRO SALINAS

Nació en Madrid en 1891. Se licenció en Derecho y se doctoró en Filosofía y Letras. En 1918 obtuvo la cátedra de Literatura Española en la Universidad de Sevilla. En 1936 se marchó a América y, ante el conflicto civil en España, fijó su residencia en Estados Unidos. Murió en Boston en 1951.

Salinas ha sido considerado siempre el poeta del amor por excelencia. En sus composiciones trata este tema en todas sus variantes: amor doloroso, confidencial, íntimo, reflexivo, triunfante, etc.

Su obra poética suele dividirse en tres etapas: inicial, de plenitud y del exilio.

ETAPA INICIAL (1923-1932): marcado por la influencia de la poesía pura de J.R.J. La idea de la depuración y la perfección poéticas y el protagonismo que van cobrando en él los temas amorosos perfilan lo que será su etapa de plenitud. Pertenecen a este periodo *Presagios*, *Seguro azar* y *Fábula y signo*.

En esta primera época se aprecia también alguna influencia futurista, en especial en los temas relacionados con el progreso; hay por ejemplo, poemas dedicados a la máquina de escribir, el teléfono o a la bombilla eléctrica, donde la luz se convierte en la amada prisionera.

ETAPA DE PLENITUD (1933-1939): formada por la trilogía amorosa *La voz a ti debida*, *Razón de amor* y *Largo lamento*.

En *La voz a ti debida*, el poeta se dirige a la amada y le habla de un universo abstracto, idealizado, donde solo existen los pronombres “yo” y “tú”. La voz del amor surge porque la amada existe. Ella es precisamente el origen de su poesía y la fuente de su amor. La obra presenta la historia de una pasión amorosa, desde su nacimiento hasta el final. En las primeras composiciones, el poeta busca la confirmación del amor de la amada. Ese amor crece en el interior de su alma, pero la separación de los amantes es inevitable y, tras la despedida, queda la sombra de la amada, que lo acompaña siempre. *Razón de amor* examina lo que queda del amor cuando este acaba. *Largo lamento* continúa la línea marcada en las obras anteriores.

ETAPA DEL EXILIO (1940-1951): formada por *El contemplado*, extenso poema en el que el autor dialoga con el mar de San Juan de Puerto Rico, *Todo más claro* y otros poemas, donde trata el tema de la creación a través de la palabra, y su obra póstuma, *Confianza*, afirmación gozosa de la realidad vivida.

JORGE GUILLÉN

Nació en Valladolid en 1893. En 1924 ganó la cátedra de Literatura de la Universidad de Murcia. Al estallar la Guerra Civil (1936), decidió exiliarse, pero fue detenido. Siete años después consiguió salir del país y estableció su residencia en Estados Unidos, donde prosiguió su actividad docente en diversas universidades. Tras la muerte de Franco (1975), regresó a España. En 1976 se le concedió el Premio Cervantes. Falleció en Málaga en 1984.

Por su inclinación a la poesía pura, algunos críticos consideran a Guillén el discípulo más directo de J.R.J.

Guillén se introduce tardíamente en el terreno literario: publica su primer libro a los treinta y cinco años. Sus obras fundamentales son tres:

- *Cántico*: la versión final de esta obra, publicada en 1950 en Buenos Aires, consta de 334 poemas divididos en cinco partes: “Al aire de tu vuelo”, “Las horas situadas”, “El pájaro en la mano”, “Aquí mismo” y “Pleno ser”. En esta obra se exalta el goce de existir, la armonía del cosmos, la luminosidad, la plenitud del ser y la integración del poeta en el universo perfecto donde muchas veces se funden amada y paisaje. El optimismo y la serenidad presiden los diferentes poemas que componen el libro.
- *Clamor*: Guillén toma conciencia de la temporalidad y da entrada a los elementos negativos de la historia: la miseria, la guerra, el dolor, la muerte... Si *Cántico* es el agradecimiento del poeta por la perfección de la creación, *Clamor* cuarteja la creencia en la perfección del cosmos. No obstante, no es un libro angustioso o pesimista. En él domina el deseo de vivir y de superar las fuerzas del mal. Esta obra se compone de tres volúmenes: *Maremágnum*, cuyo núcleo central presenta la falta de armonía; *Que van a dar en la mar*, donde desarrolla la idea de la continuidad que proporciona la muerte; y *A la altura de las circunstancias*, donde aparece la lucha por restablecer el equilibrio.
- *Homenaje*: exalta a personas destacadas del mundo de las artes y las ciencias: Hipócrates, Séneca, Fray Luis, Góngora, Jovellanos, Goethe, Balzac...

Cántico, *Clamor* y *Homenaje* fueron reunidos en el volumen *Aire nuestro*, que recoge toda su obra hasta 1968.

La complejidad de la obra guilleniana reside en su ideal de poesía pura. La supresión de lo anecdótico, la sustantivación de los adjetivos, la escasez de verbos, la precisión lingüística y la concentración temática son fruto de la depuración de su estilo.

Su amor a los clásicos se refleja sobre todo en la disposición inicial de sus versos (todos aparecen en mayúscula y sin sangrar) y en el uso de formas como la décima, el soneto y el romance.

7.2- VANGUARDISMO Y 27.

Gerardo Diego, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda son tres nombres clave en el vanguardismo español. No fueron los únicos vanguardistas, pero quizá sí los más activos. Diego afianzó las bases del creacionismo y el surrealismo en España, y desarrolló una intensa labor en torno al nuevo arte europeo. Aleixandre profundizó en el conocimiento humano a través de las imágenes surrealistas, que conservaría en su poesía durante años. Cernuda halló en el arte de vanguardia la expresión idónea para explicar su homosexualidad y liberar sus “placeres prohibidos”.

LUIS CERNUDA

Nació en Sevilla en 1902. En 1933 se afilió al Partido Comunista. Cinco años más tarde, en pleno conflicto civil, abandonó España y se exilió en Inglaterra como profesor de español. En 1947 se trasladó a Estados Unidos y en 1952 se instaló definitivamente en México, donde murió en 1963.

Toda la poesía de Cernuda está reunida en el volumen titulado *La realidad y el deseo*, donde el autor condensa el sentimiento de desencanto de la vida, la tristeza, el pesimismo y la eterna oposición entre la realidad y el deseo, provocada, en parte, por su condición de homosexual.

Los dos temas centrales de su obra son la soledad y el amor, que se desvela como la unión del placer y el dolor; de ahí que lo desee y lo tema. El deseo del poeta, ilimitado y eterno, se enfrenta a una sociedad limitada y cambiante.

La realidad y el deseo consta de once poemarios divididos en cuatro etapas: de aprendizaje, de juventud, de madurez y de plenitud.

ETAPA DE APRENDIZAJE (1924-1928): pertenecen sus *Primeras poesías*, donde expresa su soledad ante la naturaleza, y *Égloga, elegía y oda*, que supone el descubrimiento del amor insatisfecho. La naturaleza le acompaña siempre en su largo lamento. En ambas obras recoge poemas de su juventud, en los que se observa la influencia de Salinas, Bécquer y fray Luis de León.

ETAPA DE JUVENTUD (1929-1935): se adhiere al surrealismo y explota su condición de poeta maldito y subversivo, que se manifiesta en la búsqueda de lo desconocido en *Un río, un amor* y en la reivindicación de su homosexualidad en *Los placeres prohibidos*. El desequilibrio entre la realidad y el deseo se expresa como un grito de rebeldía y libertad.

Después abandona el surrealismo y escribe *Donde habite el olvido*, obra en la que canta el olvido de un amor y el vacío que deja.

Invocaciones es un conjunto de diez poemas extensos, en los que exalta la pasión amorosa y el desengaño final. La naturaleza se convierte de nuevo en un refugio. Los dos últimos poemas, “Himno a la tristeza” y “A las estatuas de los dioses”, desarrollan el tema de la religiosidad pagana, que tiene su continuación en los primeros poemas de su siguiente libro, *Las nubes*.

ETAPA DE MADUREZ (1937-1956): *Las nubes* abre su etapa de madurez. Son los años de la guerra y Cernuda siente los problemas personales y del exilio político. Todos los poemas de este libro tratan la emoción religiosa y la belleza antigua, los problemas de España, la búsqueda de la fe y la unión del poeta y el paisaje.

Su siguiente obra, *Como quien espera el alba*, se centra en el destino del hombre y en los acontecimientos históricos. La contemplación de la naturaleza le ayuda a rebelarse contra la realidad. Este libro presenta una temática muy variada: recuerdos de su vida y de su tierra natal, amores juveniles, el mundo mitológico, la aventura mexicana, la nostalgia andaluza y la naturaleza como refugio.

En su siguiente poemario, *Vivir sin estar viviendo*, Cernuda evoca al amigo perdido, la juventud y la obsesión por la muerte y el olvido. La obra comienza con “Cuatro poemas

a una sombra”, en los que rememora los amores del pasado. Otros poemas de este libro recogen sus experiencias en tierras mexicanas.

Esta etapa se cierra con el libro *Con las horas contadas*, obra dominada por el amor y la presencia del amado.

ETAPAS DE PLENITUD (1956-1962): en esta etapa escribe *Desolación de la Quimera*, lamento de un corazón envejecido al que solo le quedan añoranzas y deseos insatisfechos. Se trata de una obra en la que Cernuda recuerda a sus seres más queridos y a los escritores más entrañables, a los que dedica un pequeño homenaje.

Además de poesía, Cernuda dejó escritos diversos estudios de crítica literaria. Entre ellos destacan *Estudios sobre poesía española contemporánea* y *Poesía y literatura*.

GERARDO DIEGO

Nació en Santander en 1896. Fue catedrático de instituto y realizó numerosos viajes a Francia, Hispanoamérica y Filipinas. En 1925 se le concedió, junto con Alberti, el Premio Nacional de Literatura y en 1979 obtuvo el Premio Cervantes. Murió en Madrid en 1987.

Diego representó el ideal del 27 al alternar con maestría la poesía tradicional y la vanguardista, de la que se convirtió en uno de sus máximos exponentes en la década de 1920. Su obra poética sigue, pues, estas dos líneas:

- Poesía tradicional: se clasifican en este apartado los poemas de corte tradicional y clasicista, donde recurre con frecuencia al romance, a la décima y al soneto. Los temas son muy variados: el paisaje, la religión, la música, los toros, el amor, etc. Pertenecen a la poesía tradicional *Versos humanos* y *Alondra de verdad*.
- Poesía vanguardista: su inclinación por el nuevo arte de vanguardia le lleva a iniciarse en el ultraísmo y en el creacionismo. Marcadamente creacionistas son *Imagen*, *Limbo*, *Manual de espumas* y *Fábula de Equis y Zeda*, obras caracterizadas por la falta de signos de puntuación, la disposición de los versos, los temas intrascendentes y las extraordinarias imágenes.

VICENTE ALEIXANDRE

Nació en Sevilla en 1898. A los trece años se trasladó a Madrid. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de 1933 y en 1977 se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Murió en Madrid en 1984.

La obra de Aleixandre está consagrada a la indagación trascendental del conocimiento. Su búsqueda íntima atraviesa las sendas del surrealismo para adentrarse en el significado del cosmos y en el sentido del hombre y de la vida. Su trayectoria poética suele dividirse en tres etapas:

- Poesía pura: se inicia en la estética de la poesía pura con *Ámbito*, con influencia de J.R.J., Salinas y Guillén. El hermetismo, la depuración léxica y estilística, el metro corto, la asonancia y la naturaleza como marco poética caracterizan esta primera obra.
- Poesía surrealista: a partir de 1928 se produce un cambio radical en la poesía de Aleixandre. La adhesión al surrealismo supone una mayor libertad en la expresión y en la selección de los materiales poéticos. Pertenecen a esta etapa *Espadas como labios*, *Pasión de la Tierra*, *La destrucción o el amor* y *Sombra del Paraíso*.
- Poesía antropocéntrica: en esta etapa, el hombre se convierte en el centro de atención del universo poético. Ello se observa en *Historia del corazón* y *En un vasto dominio*. En *Poemas de la consumación* vuelve el hermetismo surrealista. Su última obra, *Diálogos del conocimiento*, es una reflexión sobre diferentes aspectos del saber humano.

7.3- TRADICIÓN Y 27.

En Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández se aúnan la tradición, el popularismo y la fuerza trágica, tanto en poesía como en teatro. Quizá fueron los autores más marcados por el drama de la Guerra Civil. La muerte de Lorca y Hernández a edades tempranas contrasta con la soledad y el largo exilio de Alberti.

RAFAEL ALBERTI

Nació en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1902. En 1939, tras la Guerra Civil, tuvo que exiliarse por su afiliación al Partido Comunista. París, Buenos Aires y Roma se convirtieron en sucesivos lugares de residencia. En 1977 regresó a España. En 1983 obtuvo el Premio Cervantes. Murió en 1999.

Su obra poética se divide en cinco apartados:

- Poesía neopopularista: los primeros libros de Alberti intentan revalorizar la poesía popular española. En *Marinero en tierra* se apunta ya lo que será la poesía albertiana: los amores adolescentes, el discurso burlón, las imágenes creacionistas y surrealistas, los paisajes marinos y la poesía de tipo tradicional.
- Poesía neogongorina y vanguardista: el estilo literario de Góngora influyó en el poeta gaditano. Su corolario fue el clasicismo, el hermetismo y la belleza formal de *Cal y canto*, poemario salpicado de tintes vanguardistas, donde cultiva el soneto de corte clásico y preciosista.
- Poesía surrealista: la adhesión al surrealismo y una profunda crisis personal explican el cambio radical en su poesía. En ese contexto aparece *Sobre los ángeles*, donde el poeta busca el “paraíso perdido”.
- Poesía civil y política: a partir de 1931, los temas sociales y políticos se incorporan a sus poemas, recogidos en *El poeta en la calle*. Su compromiso político, los horrores de la Guerra Civil y su desacuerdo con la situación española se plasman en *Madrid, capital de la gloria*.
- Poesía nostálgica: una vez en el exilio, continúa la poesía cívica y política iniciada en España, al tiempo que escribe nuevos poemas en los que evoca la niñez, la juventud y el paisaje. Pertenecen a esta época obras como *Retornos de lo vivo lejano* y *Baladas y canciones del Paraná*.

MIGUEL HERNÁNDEZ

Nació en Orihuela (Alicante) en 1910. En 1936 se afilió al Partido Comunista y al año siguiente viajó a la Unión Soviética. Al final de la Guerra Civil regresó a Orihuela y decidió escapar a Portugal, donde fue detenido. Ya repatriado, fue condenado a muerte. Murió de pulmonía en la prisión de Alicante en 1942.

Por su inclinación en sus inicios a la estética neogongorina y surrealista se le suele considerar miembro de la generación del 27, aun cuando por su evolución posterior también se le incluye en la generación del 36.

Su trayectoria poética se divide en cuatro etapas:

- Poesía pura: en su primer libro de poemas *Perito en lunas*, desarrolla escenas de la vida cotidiana y temas como la muerte, los toros y el sexo, en una mezcla de elementos cultos y populares.
- Poesía neorromántica: en *El rayo que no cesa*, conjuga el neogongorismo con la expresión de sus sentimientos amorosos. El tema fundamental es el amor concebido a la vez como dolor y gozo.
- Literatura de urgencia: la situación política hace que Hernández considere la poesía como un instrumento útil para mantener la moral del soldado y adoctrinarlo sobre la causa por la que lucha. A esta época pertenecen *Viento del pueblo* y *El hombre acecha*.
- Exploración interior: con la muerte de su primer hijo y su ingreso en la cárcel, escribe *Cancionero y romancero de ausencias*. En él da testimonio de la ausencia de aquello que da sentido a la vida: la libertad, la familia, etc.

FEDERICO GARCÍA LORCA

Nació en Fuente Vaqueros (Granada) en 1898. Se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. En 1919 se trasladó a la Residencia de Estudiantes de Madrid y entró en contacto con los círculos literarios más activos del momento. Diez años más tarde viajó a Nueva York, Canadá y Cuba. En 1933-1934 estuvo de gira por Argentina y Uruguay como director de la compañía teatral universitaria La Barraca. Volvió a Madrid y continuó su actividad literaria. En vísperas

de la Guerra Civil, regresó a Granada. En la madrugada del 19 de agosto de 1936, un mes después de empezar la guerra, fue fusilado junto a la Fuente Grande, cerca de Víznar (Granada).

Lorca ha sido siempre considerado el más internacional de los autores de la generación del 27. El carácter llano de algunas composiciones y la pasión dramática de sus poemas y obras teatrales lo han convertido en una de las figuras cumbres de la literatura española que mejor han llegado a las masas populares.

LA POESÍA DE LORCA.

La obra poética sigue una clara evolución, que va de la sencillez de sus primeros poemas juveniles a la fuerza del *Romancero gitano* y al atrevimiento vanguardista que se manifiesta en las composiciones que integran *Poeta en Nueva York*:

- *Libro de poemas* es un poemario de juventud, donde se perfilan ya los temas y géneros que serán característicos de su obra posterior.
- *Canciones* consta de una serie de poemas breves, anecdóticos, coloristas y populares, marcados por la musicalidad y la nota infantil.
- En *Poema del cante jondo*, Lorca recrea la poesía popular del cancionero y da entrada al folclore andaluz. La narración concentrada y el carácter musical de sus composiciones reconstruyen la Andalucía mítica y legendaria, dominada por el drama y el hermetismo del mundo gitano, que el poeta desarrollará en su obra posterior.
- El *Romancero gitano* consta de dieciocho romances que giran en torno al mundo gitano. En esta obra mezcla lo popular y lo culto, lo espontáneo y lo reflexivo. Las penas y alegrías de sus protagonistas se hunden en el misterioso mundo de los fatalismos, presentimientos, despechos y venganzas. Es la obra del mundo folclórico andaluz, con sus gitanos, reyertas pasionales, desafíos, coplas y cantares.
- *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* es un largo lamento por la muerte de su amigo y compañero, el torero Sánchez Mejías. Está dividido en cuatro partes: “La cogida y la muerte”, relato del momento preciso en que ocurrió la tragedia (“Eran las cinco en punto de la tarde”); “La sangre derramada”, evocación de la

figura del torero a partir de la sangre en la arena; “Cuerpo presente”, contemplación del cadáver de su amigo; y “Alma ausente”, exaltación final del valor y la figura del torero.

- *Poeta en Nueva York*, obra publicada póstumamente, comprende los poemas surrealistas de denuncia social escritos durante su estancia en Nueva York. Agobiado por la gran ciudad americana, protesta y se rebela contra la civilización materialista y mecanizada, la esclavitud y la injusticia.
- *Diván del Tamarit* no se publicó hasta después de la Guerra Civil. En él Lorca refleja la atracción que siempre sintió por el mundo oriental. El tema fundamental de esta obra es la muerte y la identificación del poeta con la naturaleza.

EL TEATRO LORQUIANO.

Lorca se inicia en el mundo dramático con *El maleficio de la mariposa*, símbolo de lo misterioso e inalcanzable. No obstante, su primer éxito lo obtiene con el drama heroico *Mariana Pineda*, al que seguirán tres piezas trágicas: *Bodas de sangre*, *Yerma* y *La casa de Bernarda Alba*.

8- LA POESÍA CONTEMPORÁNEA.

La Guerra Civil española y la mundial marcan el gran corte literario del siglo XX. La europeización de España en los años sesenta, el mayo francés de 1968, la muerte de Franco en 1975 y la democracia en los años siguientes son acontecimientos de suma importancia.

El ascenso y la caída de la poesía social, que va de 1939 a 1968, se ajusta bien a esos cambios históricos. La generación de los 50 tendió más a una poesía individual, la de la “experiencia”, pero mantuvo un claro tono ético y civil.

La generación de los 70 renovó desde el lenguaje poético hasta los temas. La generación de los 80, por su parte, volvió a la poética de los 50.

8.1- GENERACIÓN DE 1936.

Conocida también como “primera promoción de la posguerra” y “generación escindida”, está constituido por poetas que padecieron la Guerra Civil y sufrieron, en muchos casos, la cárcel o el exilio exterior o interior. Salvo Miguel Hernández, que engarza con el 27, casi todos habían realizado estudios universitarios y se habían criado literariamente con los poetas de esta generación y los de la anterior.

La crítica ha dividido a los poetas del 36 en dos grandes grupos, que correspondían inicialmente a los dos bandos de la Guerra Civil: el grupo de las revistas *Escorial* y *Garcilaso* y el de las revistas *Proel*, *Corcel* y *Espadaña*.

GRUPO DE LAS REVISTAS ESCORIAL Y GARCILASO: los poetas de procedencia de derechas eran en general falangistas, aunque pronto abandonaron su militancia e incluso padecieron destierro, como Dionisio Ridruejo, que, tras volver de la División Azul, se enfrentó al régimen franquista. La revista *Escorial* fue dirigida por Ridruejo y más tarde por Luis Rosales, cuyo libro *La casa encendida* influyó, aunque tardíamente, en la mayoría de los poetas de los 50 y los 70. Al frente de la revista *Garcilaso* estuvieron José García Nieto y Pedro de Lorenzo.

A pesar de sus ideales, ambas revistas se abrieron a colaboradores de distintas tendencias. Los poetas de este grupo pretendían una poesía no “pura”, sino “humana”, pero algunos miembros cayeron en una estética neoclásica, formalista, alejada de la realidad social del momento.

GRUPO DE LAS REVISTAS PROEL, CORCEL Y ESPADAÑA: los grupos vinculados a estas revistas querían proclamar una poesía existencial, social, muy cercana a la de *Hijos de la ira*, de Dámaso Alonso. Pretendían una lírica más apegada al mundo y a sus problemas. A los temas de la época (amor, naturaleza, Dios), comunes a todos, se añade el de los problemas sociales o, mejor, el de una poesía dirigida “a la inmensa mayoría”. En este grupo destacan dos poetas: Eugenio de Nora, que ya en su primer libro, *Cantos al destino*, manifestó su preocupación existencial en textos de ritmos muy cuidado, y José Luis Hidalgo, autor del impresionante poemario *Los muertos*.

LA COLECCIÓN ADONAI: dirigida por José Luis Cano, esta colección de libros ha tenido una importancia extraordinaria. Apareció en 1944 y aún se sigue publicando. La colección permitió divulgar las obras de los poetas jóvenes e inéditos. Con ella nació el Premio Adonais, muy prestigioso, que se sigue fallando todos los años.

8.2- POESÍA SOCIAL.

La tendencia hacia la humanización de la poesía venía de antes de la guerra, con Alberti y Cernuda, y se hace manifiesto público en el primer número de *Caballo verde para la poesía*, revista dirigida por Pablo Neruda y editada por Manuel Altolaguirre.

La llamada poesía social fue una de las semillas del existencialismo. Algunos críticos la denominan *poesía del realismo social*, y pervivió hasta la muerte de Franco, aunque ya a partir de 1960 casi desaparece en las nuevas corrientes líricas. Se trata de una poesía escrita “con urgencia” para conseguir que el pueblo “tomara conciencia” de los problemas sociales y se levantara en armas (reales o ideales) contra las dictaduras.

Los representantes más destacados de esta corriente son Blas de Otero y Gabriel Celaya. Otros poetas como José Hierro, Ángel González, José Agustín Goytisolo y Carlos Sahagún, se incluyen en esa actitud testimonial de la poesía crítica.

GABRIEL CELAYA

Rafael Múgica Celaya tiene una obra muy extensa y variada, seleccionada por él mismo en la antología *Itinerario poético*. Sus libros más importantes como “poeta social” son *Las cartas boca arriba* y *Cantos iberos*.

BLAS DE OTERO

Nació en Bilbao en 1916. Perteneciente a una familia acomodada, recibió una formación religiosa que dejaría una honda huella en algunos de los primeros libros del autor, como

su *Cántico espiritual*. En 1927 se trasladó a Madrid con su familia, donde cursó el Bachillerato antes de regresar a Bilbao en 1931 para matricularse en Derecho. Durante los primeros años de la posguerra Blas de Otero ejerció como abogado. Pero su vocación literaria le hizo regresar en 1943 a Madrid, donde cursó la carrera de Filosofía y Letras.

En 1950 y 1951 aparecieron sus dos primeras obras importantes: *Ángel fieramente humano* y *Redoble de conciencia*, publicadas posteriormente en una nueva versión (conjunta y ampliada) bajo el título de *Ancia*. A partir de los años cincuenta compaginó su actividad poética con numerosos viajes a países como Cuba, China o la Unión Soviética, donde entró en contacto con la realidad de los intelectuales españoles exiliados. Murió en Madrid en 1979. Tres etapas en su poesía:

- La poesía desarraigada: las dos primeras obras publicadas posteriormente bajo el título de *Ancia*, constituyen una de las cimas de la llamada poesía desarraigada de la posguerra. En ambas obras el autor aborda temas de naturaleza existencial, como el sentido de la vida, la soledad del ser humano o la imposibilidad de alcanzar la plenitud del sentimiento amoroso. Domina el empleo del *yo*, sin bien esa primera persona del singular conduce al poeta a una reflexión sobre la esencia misma de la humanidad, intentando definir en qué consiste ser hombre y, por tanto, en qué consiste la existencia. La conclusión, sin embargo, resulta a menudo fatal, ya que el dolor, la muerte y el sufrimiento aparecen como elementos imponderables. Recurre a menudo a imágenes y temas religiosos en esta reflexión existencialista. Sin embargo, tampoco la religión parece ofrecer consuelo ni respuestas concluyentes, ya que la relación que se establece entre el *yo* poético y el Dios al que se interpela es compleja y agónica. Formalmente, en *Ancia* destaca el empleo del soneto, con el que Blas de Otero dota de un ritmo dramático y solemne a muchos de sus versos. Ese dramatismo se intensifica con el empleo de encabalgamientos y figuras retóricas de repetición como el paralelismo y la anáfora.
- La poesía social: en los años 50 evolucionó del *yo* de sus primeros libros hasta el *nosotros* de la poesía social en obras como *Pido la paz y la palabra*, *En castellano* y *Que trata de España*. La angustia existencial de *Ancia* se ve

sustituida por la reflexión sobre la realidad de la posguerra y las cicatrices de la Guerra Civil. El autor aborda temas como la violencia, la pobreza o la falta de horizontes, pero lejos de caer en el derrotismo, apuesta por el valor de la palabra y defiende la solidaridad como motor de cambio. En esta nueva etapa prefirió cultivar el verso libre y el versículo, buscando la comunicación con “la inmensa mayoría”. La poesía, por tanto, se convierte en un refugio contra la barbarie, así como un instrumento al servicio de la sociedad que habrá de ayudar a transformarla y, sobre todo, a concienciarla.

- La poesía experimental: a mediados de los años sesenta comenzó a investigar y experimentar nuevas formas de expresión poética, notablemente influidas por el surrealismo. Pertenecen *Hojas de Madrid* o *La galerna*. En ellas adopta un tono mucho más intimista y se distancia de la naturalidad de sus obras anteriores, incluyendo metáforas de influencia surrealista.

En su conjunto, la densa trayectoria poética de Blas de Otero constituye una magnífica síntesis de algunas de las etapas más importantes de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX.

8.3- LA GENERACIÓN DE LOS 50.

Los rasgos de la poesía de esta generación y sus diferencias con respecto a la generación anterior son las siguientes:

- Expresión de la intimidad y de lo amoroso. Aunque hay excepciones, en la generación anterior el “yo” deja paso a la colectividad. Los poetas de la generación de los 50, sin abandonar lo real, prefieren mostrar su intimidad y relatan sus amores, reales o fingidos, sin pudor.
- Posición frente al arte mayoritario. La poética de la nueva generación permitía valorar más la palabra y conseguir efectos de ambigüedad de lectura, que pueden llegar al simbolismo y al irracionalismo.
- Concentración y tensión expresiva. Se busca a través de la naturalidad crear un poema construido como un todo. La rima desaparece y el ritmo del verso se hace

más libre, aunque es frecuente el uso de endecasílabos y alejandrinos, combinados con el pentasílabo, el heptasílabo y el eneasílabo.

- Actitud frente a la anécdota o situación. Los poemas utilizan la anécdota para que el poeta pueda exponer su subjetividad.
- Poesía cívica, ética. La conciencia social no se abandona, pero no se hace poesía política, sino ética o crítica, que gusta de la sátira y la autoironía.

AUTORES:

- Ángel González (1925-2008): alterna la poesía íntima con la social, y el tono marcadamente irónico con el coloquial. Su poesía se recoge en *Palabra sobre palabra*.
- José Ángel Valente (1929-2000): en obras como *La memoria y los signos* cultiva una poesía del silencio, muy cercana a san Juan de la Cruz.
- José Agustín Goytisolo (1928-1999): su obra poética es extensa y maneja en ella motivos autobiográficos. En *Palabras para Julia y otras canciones* reunió poemas de toda su trayectoria.
- Jaime Gil de Biedma (1929-1990): entre sus poemarios destaca *Compañeros de viaje*. Su influencia en las generaciones de los 70 y los 80 fue muy poderosa.
- Claudio Rodríguez (1934-1999): es autor de *Don de la ebriedad*, uno de los libros más importantes de la posguerra.
- Francisco Brines (1932): la influencia de Cernuda en su obra se aprecia en poemarios como *Las brasas*.