

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

POR ENCIMA DEL MAR, DESDE LA ORILLA AMERICANA DEL ATLÁNTICO. Rafael Alberti (1902-1999)

¡Si yo hubiera podido, oh Cádiz, a tu vera,
hoy, junto a ti, metido en tus raíces,
hablarte como entonces,
como cuando descalzo por tus verdes orillas
iba a tu mar robándole caracoles y algas!

Bien lo merecería, yo sé que tú lo sabes,
por haberte llevado tantos años conmigo,
por haberte cantado casi todos los días,
llamando siempre Cádiz a todo lo dichoso,
lo luminoso que me aconteciera.

Siénteme cerca, escúchame
igual que si mi nombre, si todo yo tangible,
proyectado en la cal hirviente de tus muros,
sobre tus farallones hundidos o en los huecos
de tus antiguas tumbas o en las olas te hablara.
Hoy tengo muchas cosas, muchas más que decirte.

Yo sé que lo lejano,
sí, que lo más lejano, aunque se llame
Mar de Solís o Río de la Plata,
no hace que los oídos
de tu siempre dispuesto corazón no me oigan.
Por encima del mar voy de nuevo a cantarte.

[[Rafael Alberti](#), *Ora marítima*, 1953.

Poema incluido por Arturo Ramoneda en *Antología de la poesía española del siglo XX (1890-1939)*. Alianza Editorial, S.A. Págs. 505 y 506. Madrid, 2007]

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

Y súbita de pronto... - Poemas de Pedro Salinas

Y súbita, de pronto,
porque sí, la alegría.
Sola, porque ella quiso,
vino. Tan vertical,
tan gracia inesperada,
tan dádiva caída,
que no puedo creer
que sea para mí.
Miro a mi alrededor,
busco. ¿De quién sería?
¿Será de aquella isla
escapada del mapa,
que pasó por mi lado
vestida de muchacha,
con espumas al cuello,
traje verde y un gran
salpicar de aventuras?
¿No se le habrá caído
a un tres, a un nueve, a un cinco
de este agosto que empieza?
¿O es la que vi temblar
detrás de la esperanza,
al fondo de una voz
que me decía: «No»?
Pero no importa, ya.

Conmigo está, me arrastra.
Me arranca del dudar.
Se sonríe, posible;
toma forma de besos,
de brazos, hacia mí;
pone cara de mía.
Me iré, me iré con ella
a amarnos, a vivir
temblando de futuro,
a sentirla de prisa,
segundos, siglos, siempre,
nadas. Y la querré
tanto, que cuando llegue
alguien
-y no se le verá,
no se le han de sentir
los pasos- a pedírmela
(es su dueño... era suya),
ella, cuando la lleven,
dócil, a su destino,
volverá la cabeza
mirándome. Y veré
que ahora sí es mía, ya.

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

"LOS NOMBRES"

Jorge Guillén

Este es el segundo poema de *Cántico* y su tema es el paso del tiempo y el júbilo de vivir, de ser. En otros poemas también muestra Jorge Guillén la felicidad por el hecho de ser: *Ser, nada más. Y basta./ Es la absoluta dicha* dice en "Más allá". He aquí el poema:

Albor. El horizonte
entreabre sus pestañas,
y empieza a ver. ¿Qué? Nombres.

Están sobre la pátina
de las cosas. La rosa
se llama todavía
hoy rosa, y la memoria
de su tránsito, prisa.

Prisa de vivir más.
A lo largo amor nos alce
esa pujanza agraz
del Instante, tan ágil
que en llegando a su meta
corre a imponer Después.
Alerta, alerta, alerta,
yo seré, yo seré.

¿Y las rosas? Pestañas
cerradas: horizonte
final. ¿Acaso nada?
Pero quedan los nombres.

EL ENGAÑO DE LOS OJOS

Jorge Guillén

Con qué nobleza se revuelven
Todos juntos esos muchachos
Y claman por una justicia
Perturbando, vociferando,
Tan inocentes los carrillos,
Tan fieros el porte y los pasos,
Con la mirada en dirección
De un porvenir extraordinario,
Pero a la vista ahora, ahora,
Presente ya sobre el asfalto
De las calles estimuladas
Por los rumores calculados
De esa tan filial muchedumbre,
Coro de gargantas y brazos,
Crédulamente fiel y dócil
-Candor por alud- al dictado
De los mayores en edad,
En crueldad y en aparato,
Aun carceleros de una cárcel
Donde todo queda murado,
Sin salida a ningún futuro:
Ni a ese que van anhelando
Los que, por fin, desfilan jóvenes,
Magníficos frente al tirano.

Jorge Guillén. Clamor. Maremágnum (1957).

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

ROMANCE DE LA DEFENSA DE MADRID

(Rafael Alberti)

Madrid, corazón de España,
late con pulsos de fiebre.
Si ayer la sangre hervía,
hoy con mas calor le hierve.

Ya nunca podrá dormirse,
porque si Madrid se duerme,
querrá despertarse un día
y el alba no vendrá a verle.

No olvides, Madrid, la guerra;
jamás olvides que enfrente
los ojos del enemigo
te echan miradas de muerte.

Rondan por tu cuello halcones
que precipitarse quieren
sobre tus rojos tejados,
tus calles, tu brava gente.

Madrid: que nunca se diga,
nunca se publique o piense
que en el corazón de España
la sangre se volvió nieve.

Fuentes de valor y hombría
las guardas tú donde siempre.
Atroces ríos de asombro
han de correr a esa hora,
si esa mal hora viniere
-hora que no vendrá-, sea
más que la plaza mas fuerte.

Los hombres, como castillos;
igual que almenas sus frentes,
grandes murallas sus brazos,
puertas que nadie penetre.
Quien al corazón de España
quiera asomarse, que llegue.
¡Pronto! Madrid está cerca.

Madrid sabe defenderse
con uñas, con pies, con codos,
con empujones, con dientes,
panza arriba, arisco, recto,
duro, al pie del agua verde
del Tajo, en Navalperal,
en Sigüenza, en donde suenan
balas y balas que busquen
helar al sangre caliente.

Madrid, corazón de España,
que es de tierra, dentro tiene,
si se le escarba, un gran hoyo,
profundo, grande, imponente,
como un barranco que aguarda...
Sólo en él cabe la muerte.

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

"LA GUITARRA"
Federico García Lorca

de "El poema de la siguriya gitana",
un poema del libro *El poema del cante jondo* (1921;1931)

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas de la madrugada.
Empieza el llanto de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Es imposible callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
!Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

LA AURORA Federico García Lorca

La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencia sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

LA GENERACIÓN DEL 27

Contexto histórico

La estética de los poetas de la Generación del 27 se ve determinada por los acontecimientos históricos. Los años '20 fueron años de prosperidad y tras el crack del '29 los años '30 fueron años de depresión.

La Generación del 27 surge en el *periodo de entreguerras* (1.918-1.939), se sucedieron hechos históricos. De los cuales, el primero de ellos no pareció afectar a los poetas, que aún no habían comenzado a publicar, el *Trienio Bolchevique*; las revoluciones de los campesinos motivadas quizá por las revoluciones rusas (1.917).

Se observa una evolución al compás de los tiempos en los autores del '27.

Los años '20 fueron una época de optimismo que se refleja en la estética de sus obras, que son despreocupadas, alejadas de toda realidad e influidas por las vanguardias. Parecía no influir el contexto histórico en el entorno literario. En 1.919 el surgimiento de los partidos comunistas por toda Europa no afecta a los autores, que hasta el final de la década de los '20, no empiezan a utilizar el ideal revolucionario en su literatura. En sus primeras obras los autores del '27 también son ajenos a la dictadura de Primo de Rivera (1.923-1.930) y al fascismo europeo iniciado en Italia con Mussolini (1.922). A raíz de ciertos hechos que se dieron en el contexto europeo y que tuvieron eco en nuestro país, tales como el enfrentamiento entre comunismo y fascismo, la crisis del sistema capitalista y el crack de la bolsa de Nueva York, los autores españoles del '27 comienzan a sentirse influenciados. Pero no es hasta el ascenso de Hitler al poder y el consecuente avance del fascismo en Europa, cuando surgen los frentes populares y paralelamente *la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios* (de la cual formaron parte los escritores, p. ej. Rafael Alberti, director de la misma, Emilio Prados...).

Es en 1.936 cuando el Frente Popular gana las elecciones, y el mismo año Franco da el golpe de Estado que desata la Guerra Civil Española, hecho que marcó para siempre la obra de los escritores del '27 y que provocó la dispersión de los mismos como Grupo literario. La estética de sus obras varió tras el obligado exilio al que tuvieron que someterse gran parte de los escritores que formaban esta Generación, y que supuso para ellos un importante cambio en sus vidas.

Influencia de las vanguardias en los autores

Se conoce por vanguardias a aquellos movimientos artísticos que surgieron en Europa en contra de la estética tradicional y que tuvieron eco en España en torno a los años '20 influyendo a los autores de la Generación del '27.

- *EL FUTURISMO*, primera de las vanguardias que surgió en Italia con Marinetti, que fascinado por el avance de la ciencia, la mecánica y la introducción de las máquinas, realiza obras en las que rechaza el pasado, el sentimentalismo y el romanticismo, ensalzando la velocidad, la juventud, la guerra... Los futuristas fueron los primeros en experimentar con el lenguaje prescindiendo de accesorios, usando los verbos en infinitivo, comenzando las innovaciones tipográficas.
- *EL CUBISMO*, surgió en Francia en 1.913 de la mano de Guillermo Apollinaire, descompone la realidad y la recompone de manera arbitraria. Los rasgos característicos son: eliminación de lo accesorio, rechazo de la lógica, anti-sentimentalismo, carácter humorístico, cosmopolitismo, falta de puntuación. Otros cubistas son Max Jacob, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, y Pierre Reverdy.
- *EL DADAÍSMO*, es la vanguardia más radical, surgió en Suiza de la mano de Tristram Tzara. Los rasgos más característicos son: rebeldía contra la lógica, las convicciones estéticas sociales, contra la racionalidad y como liberación de la fantasía creando un lenguaje incoherente.

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

- *EL CREACIONISMO*, su fundador fue Pierre Reverdy, en París en 1.917. Fue el movimiento que más influyó en España, Gerardo Diego o Juan Larrea tuvieron etapas claramente creacionistas. Rasgos principales: la defensa radical de la separación del arte de la realidad. Dobro afirma que influyó mucho en ultraísmo español.

Contexto literario

El panorama literario en España estaba influenciado, además de por las vanguardias, por la Generación del '98, todavía en plena creación literaria, que es tratada con respeto, Antonio Machado

Tuvo mucha influencia en los poetas del '27. El modernismo se encontraba ya agotado en 1.920, la figura fue Rubén Darío. Fue el movimiento más atacado por las vanguardias, el novecentismo de Ortega y Gasset tenía mucha mayor afinidad con la recavación de los años 20. La estética del novecentismo sigue también las corrientes innovadoras, Ortega defiende el arte puro, intelectual, abstracto, anti-romántico, lúdico y optimista.

El movimiento ultraísta

El ultraísmo es precedente inmediato de la Generación del '27, abrió las puertas de España a las vanguardias europeas. En 1.919 la revista *Cervantes* dio a conocer el manifiesto ultraísta. Los colaboradores fueron Pedro Garfias, José Rivas Panedas y Guillermo de Torre. En la misma estaban Gerardo Diego, Juan Larrea, Jorge Luis Borges y todos bajo la dirección de Rafael Casinos-Assémes. El ultraísmo fue la adaptación de las vanguardias en España.

Características de ultraísmo según Borges:

- Reducción de la lírica a la metáfora.
- Tachadura de adjetivos o nexos.
- Abolición de ornamentos.

Los ultraístas, en las últimas revistas del ultraísmo, eran 4 generaciones: los del '98, los novecentistas, los ultraístas y los del '27.

El surrealismo

Surge en Francia en 1.925, momento de plena actividad de los poetas del '27. Fue la vuelta a las vanguardias y a la humanización. Su máximo representante fue André Breton. El surrealismo transforma la vida con imaginación y antirrealismo. Características:

- Liberación total del hombre, de los impulsos reprimidos y de la sociedad burguesa. Momento de literatura comprometida.
- Liberación del poder creación del hombre.
- Liberación del lenguaje.

De los autores españoles el más tempranamente surrealista fue Juan Larrea y le siguieron Emilio Prados, Rafael Alberti, García Lorca, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre.

El surrealismo desvió la ruta de la Generación del '27, apartándolos del purismo y llevándolos hacia la rehumanización y la literatura comprometida.

Otras denominaciones de la Generación del '27

Estas son las denominaciones que en algún momento se han aplicado a estos poetas:

- Generación del '27.
- Generación de la Amistad.
- Generación de los poetas profesores.
- Generación Lorca-Guillén.
- Generación de 1.925.
- Generación de la dictadura.

Requisitos generacionales

- Coincidencia en las fechas de nacimiento, eran coetáneos.

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

- Homogeneidad de educación.
- Relaciones interpersonales, que se llevaban a cabo en las residencias de universitarias, en las revistas y en el homenaje a Góngora.
- Acontecimiento o experiencia generacional, podría ser el homenaje a Góngora.
- La existencia de un maestro o guía, fueron muy respetados y ejercieron cierto magisterio figuras como Juan Ramón Jiménez o José Ortega y Gasset, y como maestro lejano Luis de Góngora.
- Un lenguaje generacional: deseo de renovar el lenguaje poético, cultivo de la imagen y la metáfora y un lenguaje culto y popular.
- Anquilosamiento de la generación anterior, no se alzan contra nada sino que al contrario muestran su respeto por los maestros consagrados.

El hecho generacional homenaje a Góngora.

La celebración del homenaje a Góngora se puede considerar como un hecho generacional. No consistió sólo en el acto público del ateneo de Sevilla en diciembre de 1.927, sino que hay que añadir dos eventos más: "El auto de fe" y el número monográfico de la revista *Litoral*, dedicado a Góngora. Fue en Madrid donde se tomó la decisión de celebrar el centenario de la muerte de Góngora. Proyectaron actos diversos y se repartieron la edición de todas las obras de Góngora. De todo esto se encargaron, Dámaso Alonso, José María del Cossío y Gerardo Diego.

Al acto público en el Ateneo de Sevilla acudieron: Alberti, García-Lorca, Juan Chabás, Mauricio Bacarrisses, Jorge Guillén, Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego.

Etapas en la Generación del '27

- *Etapas purista*, hasta 1.927. Influenciada por el purismo y las vanguardias.
- *Etapas de madurez: surrealismo y compromiso*, 1.928-1.939. El mensaje surrealista de rehumanización se extendió con rapidez.
- *Etapas del exilio*, a partir de 1.939. Fue una etapa de profundización humana y humanismo angustiado.

Características generales de la Generación del '27

- *Influjo directo del movimiento vanguardista*, especialmente del vanguardismo.
- *Influjo del novecentismo* de Ortega y Gasset de la Generación de 1.914.
- *Influencia del arte minoritario de Góngora*.
- *Cultivo de la lírica popular*, que dio lugar corriente de neopopularismo.
- *Influencia del surrealismo*.
- *Cultivo especial de la metáfora*.
- *Afán de perfeccionamiento formal*, cuidado riguroso del lenguaje poético.
- Predominan 3 temas:

☒ *El paisaje urbano*.

☒ *La Naturaleza y el amor*.

☒ *El compromiso*.

- *Tendencia general al equilibrio*, en diferentes facetas:

☒ *Equilibrio entre lo intelectual y lo sentimental*.

☒ *Equilibrio entre espontaneidad y técnica*.

☒ *Equilibrio entre purismo y humanización*.

☒ *Equilibrio entre lo oculto y lo popular*.

☒ *Equilibrio entre lo español y lo universal*.

☒ *Equilibrio entre lo moderno y la tradición*.

- En la métrica se consagra el uso del *verso libre* y el *versículo*.

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

Autores de la Generación del '27

DÁMASO ALONSO (Madrid, 1898-1990)

Fue filólogo y profesor universitario, destacado poeta e intelectual, se licenció en Derecho y se doctoró en Letras. Enseñó en universidades en Alemania, Inglaterra y EE.UU. En 1933 obtuvo la cátedra en Valencia, durante la posguerra estuvo en la universidad de Madrid. En 1945 fue elegido académico de la lengua de la cual fue director. Obtuvo el Premio Cervantes en 1978.

Su poesía es desde pura y juvenil hasta angustiosa. Su estilo es sencillo, ingenuo y acabó desembocando en la religión. Cuidó mucho la forma.

Entre sus obras más destacadas se encuentran, *Poemas puros, Poemillas de la ciudad, Oscura noticia, Hijos de la ira, Hombre y Dio y Gozos de la vista.*

LUIS CERNUDA (Sevilla, 1902-México, 1963)

Es un poeta neorromántico, surrealista y atormentado. Realizó estudios de derecho, fue discípulo de Salinas. Más tarde se estableció en Madrid. En 1933 se sumó a la militancia comunista y en la guerra defendió la causa republicana.

De personalidad retraída y distante, desmoralizado se exilió en 1938 a Inglaterra, donde fue profesor, después residió en EE.UU. y finalmente en México, donde fue profesor de la Universidad Autónoma.

La raíz de su obra es romántica. Era solitario, rebelde y elegante, en su obra se ha visto también una dimensión moral, entre sus temas destacan la belleza del cuerpo humano y el amor imposible, la hipocresía de la sociedad y la soledad. En su obra se distinguen cuatro etapas:

1. Etapa juvenil , hasta 1928.
2. Etapa surrealista, de 1929 hasta la guerra.
3. Etapa de madurez, 1937-1940.
4. Comienzo de la vejez.

Entre sus obras más destacadas podemos señalar, *Los placeres prohibidos, Donde habite el olvido, Las nubes, La desolación de la quimera.*

FEDERICO GARCÍA LORCA (Fuentevaqueros, Granada 1898-Granada, 1936)

García Lorca no sólo es un poeta sino que adquiere la categoría de genio. Nació en el seno de una familia acomodada y tuvo una esmerada educación, estudió Filosofía y Letras, Derecho y Música. En 1919 se trasladó a Madrid a la residencia de estudiantes. Su consagración definitiva llegó en 1928 con el *Romancero Gitano*, obra en la que ya estaba influido por el surrealismo. En 1929-1930 viajó a Nueva York y a Cuba y más tarde en 1932 funda el grupo teatral La Barraca. La guerra quebró su genial trayectoria, fue fusilado en Granada el 19 de agosto de 1936.

Su temperamento fue vitalista y alegre, pero atormentado en su interior. El gran tema de su obra es el destino trágico, que engloba la visión surrealista de lo andaluz. Eleva el gitanismo a mito literario. Los símbolos de su poesía se refieren a la muerte o al gitano. Su obra reúne perfección , innovaciones vanguardistas, surrealistas y las viejas raíces de lo popular y el folklore.

Su obras más importantes son, *Canciones, Poema del cante jondo, Romancero Gitano, Poeta en Nueva York.*

RAFAEL ALBERTI (Cádiz, 1902-1999)

Poeta autodidacta e intuitivo sin formación universitaria. Estudió medicina con los Jesuitas en el Puerto de Santa María. En 1917 se trasladó a Madrid, quería dedicarse a la pintura. En 1928 se sumó al surrealismo dejando atrás sus ideas tradicionales. Fundó la revista *Octubre* en 1933. Tuvo una vida viajera por Moscú, México y Centroamérica. En la guerra destacó como gran propagandista de la República. Dirigió la revista *El mono azul* y la Alianza de Intelectuales. Su largo exilio comenzó en París, pasó por Buenos Aires, por Varsovia donde asistió al Congreso Mundial de la Paz. En 1963 fijó su residencia en Roma. Obtuvo el Premio Lenin de la Paz en 1965 y en 1975 el Premio Taormina de Italia. Regresó a España en 1977, fue diputado comunista por Cádiz. Fue Premio Nacional de Teatro

SECUENCIA III 'GENERACIÓN DEL 27'

en 1981 y Premio Cervantes en 1983. Pasó a ser miembro de la Real Academia de San Fernando en 1989.

Su poesía neopopularista es la que domina la lírica tradicional. También se sumó al surrealismo que desembocó en la poesía comprometida a partir de 1930. En su exilio aumentaron sus temas, el paisaje, la pintura, la añoranza de España, lo erótico, temas lúdicos y los temas comprometidos (libertad, injusticia, la dictadura). Entre sus símbolos destacan el toro (España), el mar (camino de regreso), el caballo (la vida y la pasión), etc.

Alberti fue vitalista y alegre. Obras destacadas, *Marinero en tierra, Entre el clavel y la espada, Baladas y canciones del Paraná, Roma, peligro para caminantes.*

PEDRO SALINAS (Madrid 1891-Boston 1951)

Estudió Filosofía y Letras en Madrid. Se casó en 1915. En 1918 obtuvo la Cátedra en Sevilla, allí influyó mucho en los poetas andaluces. Luego pasó a la Universidad de Murcia. En 1926 se fue a vivir a Madrid donde colaboró en el Centro de Estudios Históricos, en la Escuela Central de Idiomas y en la Universidad de Verano de Santander. En 1936 marchó a América donde fue profesor.

Concibe la poesía como un instrumento de conocimiento. El admira tres elementos en la poesía: la autenticidad, la belleza y el ingenio. Se le califica de humanista integral y tiene una visión semiplatónica de la realidad, la verdadera realidad está debajo de una apariencia engañosa. Más que expresar los sentimientos los explica y los estudia. Otro de sus lemas es la caridad (acercamiento afectivo a las cosas) y la claridad (manera de proyectar luz sobre la realidad). Se ha calificado su estilo como un conceptismo interior en forma de paradojas, juegos de ideas, asociaciones y hallazgos de ingenio. El gran tema de su obra es el amor intelectual; no el amor romántico. Su lenguaje poético se basa en la sencillez. Predominan los versos cortos y la ausencia de rima. Se distinguen tres etapas:

1. Etapa de búsqueda, 1923-1931.
2. Las tres grandes obras del amor, 1932-1939.
3. El destierro.

Sus obras más importantes son, *La voz a ti debida, Razón de amor, El contemplado, Todo más claro.*