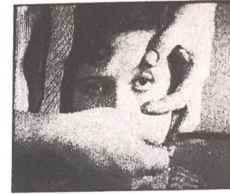

TEMA 7: LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27

1. LAS VANGUARDIAS

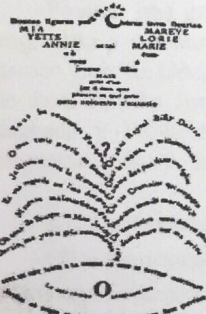
Reciben el nombre de *vanguardias* o *ismos* los movimientos artísticos que suceden en Europa en el primer tercio del s.XX. Los vanguardismos tratan de acabar con las normas morales y estéticas anteriores proponiendo una visión novedosa y original del arte y de la literatura. Aunque estos movimientos surgen y desaparecen con rapidez, algunos llegaron a consolidarse y a influir decisivamente en la literatura posterior.

Estos son los principales movimientos de vanguardia:

LA COLOMBE POIGNARDÉE
ET LE JET D'EAU

- **El cubismo.** Nace en 1907 en el mundo de la pintura de la mano de Picasso. En literatura, el máximo representante fue el francés Apollinaire con sus *caligramas* o poemas donde la distribución de los versos forman imágenes: fuentes, hélices, aves, etc.

- **El futurismo.** Aparece tras el manifiesto redactado por el italiano Marinetti en 1909; pretende alejar el arte del sentimentalismo y del romanticismo, así como exaltar el progreso técnico: la máquina, la velocidad, los nuevos inventos, etc.

- **El expresionismo.** Originario de Alemania, pretende ofrecer una visión pesimista y trágica de la realidad y del ser humano. Es un movimiento pacifista, contrario a las guerras.

- **El dadaísmo.** Creado por el poeta rumano Tristan Tzara en 1916, es la libertad pura: contra la lógica, la razón, las convenciones y el sentido común. Para ello, propugna liberar la fantasía, el humor y el lenguaje incoherente e infantil.

- **El surrealismo.** Iniciado en 1924 por el poeta André Breton, está considerado el vanguardismo de más larga influencia. Su objetivo es cambiar la vida del ser humano, liberarlo de todas las esclavitudes que lo aplastan. Para ello, siguiendo a Freud, reivindican el subconsciente y el mundo de los sueños (lo onírico). Emplean técnicas como la escritura automática, en la que se escribe todo lo que pasa por la mente, sin ningún control de tipo racional.

2. DIFUSIÓN DE LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA

Las ideas vanguardistas se difunden en España gracias a publicaciones de la época, como la *Revista de Occidente* o *Litoral*, o bien, a través de las tertulias literarias.

Es famosa la tertulia del Café de Pombo, presidida por **Ramón Gómez de la Serna**, figura clave en la difusión de las vanguardias en España. Fue el creador de las *greguerías* (mezcla de metáfora y humor): “El pez más difícil de pescar es el jabón dentro de la bañera”; “El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie”...

Los dos movimientos que recogen el espíritu vanguardista en España son:

- **El creacionismo**, iniciado por el chileno **Vicente Huidobro**, pretende que el poema no imite ni refleje la naturaleza, sino que el poeta cree el propio mundo poético por medio de sus versos: “¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla desaparecer en el patíbulo. Es una caligrama, desaparecen los signos de puntuación y se emplean metáforas insólitas”.

- El **ultraísmo** recoge bastantes elementos del futurismo (exaltación de la máquina, experimentación, palabras en libertad...) y recurre a la metáfora como eje de la poesía.

3. EL GRUPO POÉTICO DEL 27

En 1927 se celebró el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla y un grupo de poetas, que recibirá por tal motivo la denominación de Generación del 27, se reunió para reivindicar su figura y su poesía culterana.

Los autores que suelen incluirse en dicho grupo son: Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Emilio Prados.

3.1. Rasgos en común de estos poetas:

Poseían una gran formación intelectual. Su ideología política era muy similar: de talante progresista y cercana a la República. Les une, además, una admiración por la poesía del poeta barroco Luis de Góngora. Se sienten identificados con un “guía”: en la primera etapa su modelo fue Juan Ramón Jiménez y su poesía pura deshumanizada; a partir de 1928, fueron Antonio Machado y Pablo Neruda, dando lugar a una “rehumanización” de la poesía. Comparten influencias tanto de las vanguardias como de la tradición literaria española.

3.2. Características literarias del grupo:

- **Neopopularismo:** mezcla de tradición y modernidad. Sentían pasión por la literatura clásica española, tanto culta como popular. El “neopopularismo” se caracteriza por el empleo de composiciones breves, de verso corto, algunas con estribillo, repeticiones y paralelismos.

- **Influencia de la poesía clásica y de la poesía pura.** En los poetas de esta generación se advierte el influjo de poetas de los Siglos de Oro (Garcilaso, Góngora, Quevedo o Lope de Vega). Usaron estrofas propias de esa época (décimas, octavas reales, sonetos...). Una gran influencia fue la poesía amorosa de Gustavo A. Bécquer. Por otro lado, Juan Ramón Jiménez y su concepto de “poesía pura” les marcará en sus primeros años de creación.

- **Influencia de las Vanguardias.** Los movimientos de vanguardia influyeron en la Generación del 27 por su afán de innovación poética. Los movimientos que más trascendencia tuvieron fueron el surrealismo y el ultraísmo.

3.3. Etapas del grupo poético del 27:

En su evolución como grupo poético se distinguen tres fases:

- **Primera etapa** (hasta 1928): se desarrolla bajo la influencia de las vanguardias y de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Se pretende conseguir la belleza total del poema y la ausencia de sentimentalismo o temas humanos. Incluyen rasgos de la lírica popular.

- **Segunda etapa:** a partir de 1928, debido a las circunstancias históricas de España, se inicia un proceso de rehumanización, en parte debido a la influencia del surrealismo, pasando a primer

término los eternos sentimientos del hombre: amor, frustraciones, deseo de libertad, los sueños... Es entonces cuando se interesan por la "poesía impura" de Antonio Machado o Pablo Neruda (*Sobre los ángeles*, de Alberti; *Poeta en Nueva York*, de Lorca, etc.)

• **Tercera etapa:** después de la Guerra Civil, el grupo se dispersa. Lorca fue fusilado y el casi todos los demás tuvieron que exiliarse; los que abandonaron el país reflejan en sus obras la nostalgia de una tierra perdida y lejana; retoman los temas humanos, ahora agudizados por el sufrimiento de la guerra y sus consecuencias.

3.4. Principales poetas del Grupo poético del 27:

RAFAEL ALBERTI (1902-1999)

En la variada y extensa obra del poeta gaditano pueden distinguirse cuatro etapas:

- **Los libros iniciales:** sus primeros libros muestran un carácter neopopular y la influencia de la copla andaluza (*Marinero en tierra*).
- **La época vanguardista:** el libro más importante de esta etapa es *Sobre los ángeles*, con versos cercanos al surrealismo.
- **La poesía durante la República:** escribe poesía políticamente comprometida en la que denuncia la opresión y la injusticia.
- **El largo periodo del exilio:** el exilio mismo y la añoranza del país perdido serán los temas centrales (*Entre el clavel y la espada*).

VICENTE ALEIXANDRE (1908-1984)

Poeta sevillano, residió desde niño en Madrid y obtuvo el Premio Nobel en 1977. En su obra se distinguen dos tendencias:

- Una poesía que rechaza lo social, cercana al surrealismo, y canta al amor y a la naturaleza (*Espadas como labios* y *Sombra del paraíso*).
- Por otro lado, una poesía solidaria con el ser humano, que reflexiona sobre la vida y el destino.

PEDRO SALINAS (1891-1951)

Se distinguen tres etapas en la obra lírica del madrileño Pedro Salinas:

- **Primera etapa, donde sigue la línea de la poesía pura** de Juan Ramón Jiménez, sin que falten elementos futuristas y vanguardistas.
- **Segunda etapa, la de su gran producción amorosa** (*La voz a ti debida*, *Razón de amor...*); muestra un ciclo amoroso que va desde el descubrimiento gozoso de los amantes hasta la tristeza y el dolor por el amor acabado.
- **Tercera etapa, la del exilio:** refleja en ella la terrible experiencia de la guerra y la inquietud por el futuro de la humanidad.

FEDERICO GARCÍA LORCA (1899-1936)

Su principal característica es la síntesis de lo popular y lo culto. Son también muy significativos los símbolos: la luna, el caballo y la sombra (muerte), las flores, el agua (connotaciones sexuales), el verde (misterio y muerte), los gitanos (la libertad, la frustración)...

Dentro de su producción poética pueden apreciarse dos etapas:

- **Primera etapa:** abarca sus obras hasta 1928, en las que hay una clara influencia de la lírica popular y tradicional (*Romancero gitano* y *Poema del cante jondo*).
- **Segunda etapa:** en este periodo, sin abandonar sus raíces, es más universal y más difícil y surrealista. En *Poeta en Nueva York*, la gran ciudad, su mecanización y deshumanización, le lleva a incluir temas como los marginados (negros, judíos...), la alienación y la esclavitud del hombre por la máquina, la injusticia social, etc.
- **Tercera etapa:** el *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (1935) es una sentida elegía por un amigo perdido y una reflexión sobre la muerte. La última obra poética importante de Lorca son los *Sonetos del amor oscuro*, no conocidos hasta 1984.

LUIS CERNUDA (1902-1963)

Su personalidad fue solitaria y dolorida. Ni en su vida ni en su poesía ocultó su condición de homosexual; la conciencia de ser una criatura marginada explica, en buena medida, su desacuerdo con el mundo y su rebeldía, y temas como la soledad, el ansia de belleza perfecta y, sobre todo, el amor y el erotismo (exaltado o insatisfecho).

Desde 1936 Cernuda reunió sus libros bajo el título *La realidad y el deseo*; la imposibilidad de conciliar realidad y deseo revela que la aspiración a seres y mundos ideales está condenada a la insatisfacción; por ello, el amor conduce a la frustración.

MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1942)

Aunque cronológicamente más joven, el estilo de su obra y su relación con los representantes de la Generación del 27 hacen que se le considere el miembro más joven de esta.

- **Su primer volumen de versos**, *Perito en lunas* (1934), imita las formas clásicas.
- Se considera **su obra maestra y de madurez** *El rayo que no cesa* (1936). La vida, la muerte y el amor son los ejes centrales de un libro compuesto mayoritariamente por sonetos y deslumbrante en su conjunto, aunque destaca la elegía dedicada a la muerte de Ramón Sijé.
- **Durante la Guerra Civil** cultivó la llamada poesía de guerra: su fe republicana se plasmó en una serie de poemas reunidos en *Viento del pueblo* (1937).
- **Mientras se hallaba en la cárcel** escribió *Cancionero y romancero de ausencias* (1938-1941), donde hizo uso de formas tradicionales de la poesía popular castellana para expresar en un estilo conciso y sencillo su hondo pesar por la separación de su mujer y sus hijos y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra.

Las Sinsombrero:

Ernestina de Champourcín, María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mallo, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre y Mercedes Gil

Sin nombre y sin sombrero: las artistas borradas de la Generación del 27

Entrevista a Tania Balló, creadora del proyecto "Las sinsombrero",
publicada en *Eldiario.es* el 28 de febrero de 2016

"¿Por qué no podremos ser nosotras sencillamente sin más, no tener nombre, ni tierra, no ser de nadie ni nada, ser nuestras, como son blancos los poemas y azules los lirios?", escribía Ernestina de Champourcín a Carmen Conde el verano de 1928. Probablemente no podrán citar ni una sola de las obras de estas autoras ni les pongan cara. Incluso es posible que nunca hayan escuchado sus nombres, a pesar de que los poemas de la primera, por tomarla como ejemplo, fueron incluidos en la antología de *Poesía española contemporánea* de Gerardo Diego de 1934 junto a otros artistas que de seguro les sonarán: Luis Cernuda, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre o Pedro Salinas.

Aunque es posible que aún no lo sepa, todos -ellos y ellas- son artistas de la Generación del 27. Convivieron en el espacio y en el tiempo, compartieron amistad, se influyeron mutuamente y fueron condenados al exilio. La obra de ellos volvió, se reconoció y se incluyó en los libros de texto, algo así como el instrumento de la historia oficial para perpetuarse. Los nombres de ellas siguen, 89 años después, sin formar parte de la nómina de creadores que les pertenece. Sus creaciones se borraron con disimulo de un relato histórico que Tania Balló se ha empeñado en reescribir en Las Sinsombrero.

"Para mí, *Las Sinsombrero* son todas las mujeres que tomaron la decisión de irrumpir en un mundo tan masculinizado como el arte y en un modelo cultural que las relegaba a la sección femenina o,

Scanned with
Mobile Scanner

como mucho, al arte para mujeres", explica la coordinadora del proyecto, una iniciativa coral de la que también forman parte Serrana Torres y Manuel Jiménez.

El término para aglutinar a todas las artistas del 27 no se lo ha inventado ella. De hecho, ya existía en la época y responde a un gesto muy simbólico de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en la Puerta del Sol. "Nos apedrearon llamándonos de todo", relata la misma Mallo en unas grabaciones tras volver del exilio.

Aunque no les suene de nada, esta pintora influyó y fue influida por su compañero Dalí en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el exilio se codeó con Picasso, Magritte o Miró y fue referente surrealista en Nueva York. Murió en España sin un ápice de reconocimiento, atormentada por el olvido.

Posiblemente en todos los momentos de su vida las artistas fueron muy conscientes de que la permanencia de su legado artístico iba a ser complicada. "Cada vez que pienso en una autobiografía tengo una sensación muy rara [...] porque cada vez que me pongo seria, siento que me sale bigote y me digo: ¡qué barbaridad!", solía decir la editora Concha Méndez, pareja de Luis Buñuel durante siete años.

Apenas las recuerdan tampoco sus propios compañeros de generación. "En esa sociedad machista donde las mujeres estaban predestinadas a ser madres, esposas y beatas, los hombres se enfrentan a un grupo de artistas que no piden permiso, que están dispuestas al trato del tú a tú. Ellos las aceptan pero no las recuerdan, y no porque no sepan sus nombres", afirma Balló tras empollarse las biografías de diez esas diez mujeres. Solo conocerlas en detalle le ha llevado siete años. "Son todas las que están, pero no están todas las que son", recalca.

La semilla de tan titánica tarea está en *Lorca y el mundo gay*, una obra del biógrafo oficial del poeta en la que se mencionan repetidamente varios nombres de mujeres. Y entonces algo hizo click: "No nos habíamos fijado en algo tan obvio como que en la lista de artistas de la generación del 27 no había ni una sola mujer". A partir de ahí, reconoce Balló, aprendió a mirar. "Se dieron una serie de casualidades. Tal vez lo tuve toda la vida delante pero no supe verlo hasta que me lo señalaron".

Precisamente uno de los objetivos del proyecto transmedia, que incluye también un documental, es la entrada de *Las Sinsombrero* en las aulas. "Es la parte más ambiciosa, la más difícil", incluso para las artistas actuales cuya proyección pública (y en los libros) es mucho menor. "Las mujeres ya no tenemos que pedir permiso por participar, pero sí para tener poder. Ya es hora de dejar de utilizar el falaz argumento de la calidad para explicar la menor presencia de las artistas en la cúpula", indica Balló.

La autora evita ponerse catártica, pero de algún modo descubrir a *Las Sinsombrero* le ha reconciliado con la historia y sobre todo con su propia memoria. "He aprendido a tener una inmensa paciencia y descubierto que todas las historias tienen su momento. Para este momento hubo que esperar siete años". Porque sí largo ha sido el olvido, pausada tenía que ser la recuperación.

TRABAJO PROPUESTO: Investiga acerca de "Las sinsombrero" y realiza un trabajo breve original. Puedes redactar una explicación de quiénes eran y hacer una lista de sus nombres o bien hacer la biografía de alguna de ellas. Incluye una reflexión personal acerca de su papel en su época y el presente.