

LA LITERATURA DE VANGUARDIA Y LA GENERACIÓN DEL 27

1. Marco general

1.1 Contexto social, político y cultural

El siglo XX, condicionado por la tensión heredada del siglo anterior, es testigo de importantes transformaciones en todos los sentidos.

- En el plano político, el optimismo de la *Belle Époque* se desvanece con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La siguiente década, los «felices años veinte» acaban con el **Crack del 29**, inaugurando la década de la Gran Depresión y dando pie a los distintos tipos de **totalitarismos**.
- En la sociedad triunfaba la **cultura de masas**. Tienen comienzo la incorporación de la mujer a la esfera pública, el triunfo del sufragismo, la masificación de los deportes, etc.
- En el ámbito cultural, la fotografía se expande, el cine se populariza y el jazz triunfa como nuevas formas de expresión musical. Mientras tanto, se produce el estallido de las **vanguardias**.

En España se suceden cuatro formas de gobierno que definen su carácter turbulento. La monarquía da paso a la **dictadura de Primo de Rivera** (1923-1930). Tras casi una década de restricciones de libertades, llega la **Segunda República** (1931-1936), con un enorme calado cultural y social. La extrema polarización política desemboca en la Guerra Civil (1936-1939), con la consiguiente **dictadura del general Franco** (1939-1975). Este último hecho truncará el destino de gran cantidad de los intelectuales que dieron forma a la **Edad de Plata de nuestra cultura**.

1.2 Características comunes del vanguardismo

Con **vanguardias** nos referimos en arte a los **heterodoxos movimientos artísticos** que surgen a principios del siglo que nos ocupa. Pese a tal diversidad, comparten una **serie de rasgos comunes**:

- **Negación de la tradición:** se oponen al realismo decimonónico y al sentimentalismo del Romanticismo tardío.
- **Afán de originalidad:** un mundo nuevo necesita un arte innovador. Buscan lo insólito, el arte debe sorprender e incluso escandalizar.
- **Irracionalismo:** desconfían de la razón como única vía de conocimiento, explorando dimensiones de la experiencia humana como el onírico, el del azar o el subconsciente.
- **Arte deshumanizado:** Ortega y Gasset señala en *La deshumanización del arte* (1925) que la vanguardia elimina el componente humano y entiende el arte como un juego estético, creando un arte para minorías.

- **Experimentación formal e integración de artes:** en poesía, particularmente, ganan la batalla el verso libre, la disposición tipográfica especial y la fusión con otras disciplinas (caligramas, cadáveres exquisitos, poesía fonética, etc).
- **Conciencia de grupo:** los miembros se agrupan cohesionados por la idea estética que tienen del arte y que difunden a través de manifiestos.

1.3 Principales movimientos de vanguardia

1.3.1. En Europa

- **Futurismo:** iniciado en Italia por Marinetti. Exalta la velocidad, la máquina y el dinamismo del mundo moderno. Con las «palabras en libertad» rompen con la sintaxis tradicional y expresan dicho dinamismo.
- **Dadaísmo:** impulsado por Tristan Tzara, es el movimiento más radical y nihilista. Contra el absurdo del mundo, propone un arte que es negación de sí mismo, exaltando el azar, el absurdo y la provocación como principios creativos rectores.
- **Cubismo:** trasladado de la pintura por Apollinaire, de la cual mantiene el simultaneísmo. Destaca el calígrafo, en el que la disposición tipográfica imita el objeto del que se habla.
- **Surrealismo:** liderado por André Breton, busca acceder a una realidad superior explorando el inconsciente y el mundo de los sueños (influencia de Freud). De entre sus innovaciones podemos remarcar la escritura automática o el cadáver exquisito.

1.3.2. En España

Ramón Gómez de la Serna, aparte de crear su propio recurso estilístico, las **greguerías** (humorismo + metáfora), que consisten en asociaciones insólitas que revelan realidades ocultas, fue la figura encargada de hacernos llegar las innovaciones de las distintas vanguardias. En su revista *Prometeo* (1908-1912) publicó algunos de los manifiestos de vanguardia más importantes, como el futurista.

Otras revistas que sirvieron a la difusión de las vanguardias en España fueron *Revista de Occidente*, fundada por Ortega y Gasset, en la que publicó el ya referido ensayo. Destacamos por importancia las revistas *Cervantes* (1916-1920), fundamental para el inicio del ultraísmo, movimiento que se consolidó en *Grecia* (Sevilla), *Vltra* (Oviedo/Madrid) y *Reflector* (Madrid). Por último, cabría destacar el papel de *Carmen* (1927), de Gerardo Diego, en la que publican sus compañeros de generación.

En cuanto a movimientos, los dos más relevantes en nuestro país son:

- **Creacionismo:** creado por Vicente Huidobro e importado por él mismo en 1918. El poema es un objeto autónomo que no debe imitar la realidad, sino crear una nueva (el poeta debe «hacer un poema como la naturaleza hace un árbol»). Yuxtapone imágenes preciosas que se escapan a la lógica.

- Ultraísmo: es una **síntesis del creacionismo y el futurismo**, presidida por Rafael Cansinos Assens. Su etimología nos sitúa en un movimiento que busca ir «**más allá**». La metáfora es la protagonista, la sintaxis se rompe, el verso se libera y se explota la disposición tipográfica innovadora.

2. La generación del 27

2.1 Origen del grupo: homenaje a Góngora

La amistad entre sus miembros se consagra a partir del acto simbólico que se toma como referencia de la constitución del grupo, el **homenaje a don Luis de Góngora**, celebrado **en el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927**, con motivo del tercer centenario de su muerte.

El torero **Ignacio Sánchez Mejías** reunió a los principales poetas del grupo en una auténtica declaración de principios estéticos. Góngora representaba todos los ideales que perseguían estos nuevos poetas: **poesía como fin en sí mismo, absoluto rigor formal que lleva a la extenuación las formas existentes y la capacidad creativa del poeta a través de la metáfora**. Hay que tener en consideración que el hermetismo poético del vate le mantuvo en las sombras durante cerca de dos siglos.

2.2 Nómina de autores

- **Pedro Salinas** (1891-1951): es el gran poeta del **amor intelectualizado**. Su poesía, de aparente sencillez y tono conversacional, esconde una profunda conceptualización del sentimiento amoroso: **el amor es una forma de conocimiento que crea y define la realidad**. Su trayectoria puede dividirse en tres etapas:
 1. **Etapa inicial** (*Presagios, Seguro azar*): influida por Juan Ramón Jiménez y con toques de la vanguardia futurista, es una poesía lúdica, en la que la realidad cotidiana se transfigura a través de una mirada intelectual y lúdica.
 2. **Etapa de plenitud**: su obra cumbre, la trilogía amorosa compuesta por *La voz a ti debida* (1933), *Razón de amor* y *Largo lamento*. Aquí explora una dialéctica amatoria en que **la amada es el pronombre que da sentido y existencia al universo** del poeta en una suerte de metafísica amorosa.
 3. Etapa del exilio (*Todo más claro, Confianza*): marcada por la nostalgia y la reflexión, su poesía se vuelve más grave. Aborda temas como la civilización, la tecnología (la bomba atómica) y la búsqueda de una fe humanista en un mundo en crisis.
- **Jorge Guillén** (1893-1984): es **el máximo exponente de la poesía pura** y del raciovitalismo. Su monumental proyecto poético, titulado globalmente *Aire Nuestro*, se articula en **tres grandes ciclos** que reflejan su evolución vital y filosófica:
 1. **Cántico**: su libro fundamental, reescrito y ampliado durante décadas. Constituye una exaltación optimista y luminosa del gozo de existir, de la perfección del ser en el

mundo. Es la **cumbre de la poesía pura**, un canto a la armonía del universo y a la plenitud del instante.

2. *Clamor*: escrito tras la experiencia de la Guerra Civil y el exilio, **es el contrapunto sombrío a Cántico**. Guillén introduce aquí la dimensión histórica: el dolor, el caos, la injusticia y la muerte. Da testimonio de la imperfección del mundo.
 3. *Homenaje*: es su último gran ciclo, un extenso y erudito diálogo con la tradición literaria universal, desde los clásicos griegos hasta sus contemporáneos, demostrando una vasta cultura y un profundo amor por la palabra.
- Gerardo Diego (1896-1987): **encarna a la perfección la dualidad estética del grupo**, al cultivar con igual maestría la tradición y la vanguardia. Su labor como antólogo fue decisiva para la cohesión y autoconciencia del grupo con su *Poesía española contemporánea (1915-1931)*.
 1. **Poesía de vanguardia**: fue el principal adalid en España del Creacionismo, con obras experimentales como *Manual de espumas* (1924) e *Imagen*. En ellas, busca el poema como un objeto autónomo, valorando la imagen insólita, el juego tipográfico y la ruptura con la lógica referencial.
 2. **Poesía tradicional**: demostró un dominio magistral de las formas clásicas, especialmente el soneto, en poemarios como *Versos humanos* (1925) y *Alondra de verdad*. Esta vertiente, deudora de los grandes maestros de la lírica clásica, muestra su profundo conocimiento y amor por la herencia poética española.
 - Federico García Lorca (1898-1936): su obra unifica la tradición popular andaluza y la imaginería surrealista más visionaria.
 1. **Primera etapa** (hasta 1928): marcada por el **neopopularismo**, estiliza las formas del cancionero y el romancero tradicional. Abarca desde *Libro de poemas* y *Canciones* hasta su consagración con el *Romancero gitano* (1928). En este, el mundo gitano se convierte en un mito que simboliza el conflicto universal entre la libertad (los gitanos) y la autoridad represora (la Guardia Civil).
 2. **Segunda etapa** (1929-1930): su viaje a Nueva York coincide con una profunda crisis personal. El resultado es *Poeta en Nueva York* (publicado póstumamente en 1940), obra cumbre del surrealismo español. Utilizando el versículo y **una imaginería onírica y violenta**, lanza un **grito de angustia existencial** y de denuncia contra la deshumanización de la sociedad capitalista, la injusticia racial y la opresión.
 3. **Tercera etapa** (desde 1930): a su regreso, su poesía se vuelve más clásica en la forma y más íntima en el contenido. A esta etapa pertenecen el *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (1935), elegía magistral que sintetiza lo popular, lo culto y lo surrealista, y los póstumos *Sonetos del amor oscuro*, expresión de una pasión clandestina y desgarrada.

- **Rafael Alberti** (1902-1999): su trayectoria poética es un ejemplo de constante evolución y versatilidad estilística.
 1. **Neopopularismo**: se inicia con el éxito de *Marinero en tierra* (1924), un libro luminoso que evoca con gracia y musicalidad la **nostalgia** del paraíso perdido **de su infancia junto al mar**.
 2. **Barroquismo y vanguardia**: demuestra su virtuosismo técnico en *Cal y canto* (1929), de estética neogongorina, antes de sumergirse en una profunda crisis existencial que da como fruto su obra maestra surrealista, *Sobre los ángeles* (1929), un universo de imágenes violentas poblado por ángeles caídos que simbolizan un mundo interior en ruinas.
 3. **Poesía civil y del exilio**: a partir de la Segunda República, su obra adquiere un fuerte compromiso político (*El poeta en la calle*). Durante su largo exilio, su poesía se teñirá de nostalgia (*Retornos de lo vivo lejano*) y de una continua reflexión sobre la pintura, su otra gran pasión.
- **Vicente Aleixandre** (1898-1982): es el poeta surrealista por excelencia y Premio Nobel de Literatura. Su obra es una meditación panteísta sobre la relación del hombre con el **cosmos**. Se convierte en el maestro y referente de las generaciones más jóvenes en el exilio interior.
 1. **Etapa surrealista**: en libros como *Espadas como labios* (1932) y, sobre todo, *La destrucción o el amor* (1935), concibe el universo como un flujo de materia en constante creación y destrucción. **El amor** es una fuerza elemental, una fusión panteísta que **disuelve al individuo en la totalidad cósmica**, a menudo a través de la muerte.
 2. **Etapa de posguerra**: el cosmos da paso al hombre concreto y su historia. En *Sombra del paraíso* evoca con nostalgia un edén perdido, mientras que en *Historia del corazón* canta a la solidaridad y la comunión entre los hombres.
- **Luis Cernuda** (1902-1963): es el poeta de la rebeldía, la soledad y la disidencia. Toda su obra, reunida bajo el título unitario *La realidad y el deseo* (1924-1962), se articula en torno al conflicto insalvable entre el anhelo de plenitud (el deseo) y los límites impuestos por el mundo (la realidad).
 1. **Etapa inicial**: tras unos inicios de **poesía pura**, el surrealismo le permite explorar su conflicto interior en *Los placeres prohibidos*, donde reivindica el amor homosexual frente a una sociedad represora.
 2. **Etapa del exilio**: es su etapa de madurez y plenitud. En libros como *Las nubes* o *Como quien espera el alba*, su estilo evoluciona hacia un tono conversacional, meditativo y elegíaco. Reflexiona sobre España, el tiempo, el arte y la soledad desde un estoicismo amargo. Su libro final, *Desolación de la Quimera* (1962), es una cumbre de la poesía europea del siglo XX.

- Dámaso Alonso (1898-1990): figura clave por su doble faceta de poeta y filólogo. Como crítico, sus estudios sobre Góngora fueron fundamentales para la generación. Como poeta, aunque con una obra anterior más discreta, su libro más influyente es *Hijos de la ira* (1944). Escrito en un versículo de tono bíblico y desgarrado, inaugura la poesía desarraigada de posguerra. Es un clamor existencial y religioso que interpela a un Dios silencioso en medio de un mundo caótico y cruel, reflejando la angustia de la España de la posguerra.
- Emilio Prados (1899-1962) y Manuel Altolaguirre (1905-1959): poetas del grupo de Málaga, fueron el alma editora de la generación a través de la revista *Litoral*. La poesía de Prados es de una gran complejidad metafísica, deudora del surrealismo, y explora temas como la soledad y la búsqueda del absoluto. La de Altolaguirre, más íntima y transparente, de tono neorromántico, se centra en el amor, la vida y la muerte con una delicadeza formal deudora de Garcilaso y Bécquer.
- Miguel Hernández (1910-1942): considerado epílogo o incluso miembro de la generación del 36. Su trayectoria condensa y lleva a un extremo de intensidad la evolución del grupo. Inicia con un virtuosismo neogongorino en *Perito en lunas*. Alcanza la plenitud en la poesía amorosa con *El rayo que no cesa* (1936), donde revitaliza el soneto petrarquista con una fuerza pasional inusitada. Durante la guerra, se convierte en la voz del compromiso social con *Viento del pueblo* (1937). Su obra final, *Cancionero y romancero de ausencias*, escrita desde la cárcel, es un testimonio estremecedor de poesía depurada y esencial, donde el amor, la ausencia del hijo y la esposa, y la muerte alcanzan una dimensión universal.

2.3 Características generales del grupo

- Equilibrio entre tradición y vanguardia: estudian la lírica clásica española en sus vertientes culta y popular.
- Búsqueda de la pureza: herencia de Juan Ramón Jiménez. Estos poetas buscan la esencia poética que hay tras las cosas para explicar el mundo y la vida en función del arte.
- Dominio técnico: son poetas de extraordinaria formación técnica, usando desde las estrofas clásicas hasta las nuevas como el verso libre.
- La metáfora como figura central: se convierte en el instrumento capaz de crear nuevas realidades que revelan verdades ocultas de la nuestra.
- Evolución temática: aunque comienzan bajo el paradigma lúdico de la poesía deshumanizada, se rehumanizan y adquieren protagonismo preocupaciones existenciales más fuertes, como el amor, el destino, la muerte e incluso el compromiso social y político.

3. Etapas en la evolución del grupo poético

Aunque cada poeta posee una voz inconfundible y distinta, podríamos trazar una trayectoria común que dividimos en tres partes.

3.1 Primera etapa (hasta 1929)

Existen tres tendencias iniciales:

- **Poesía pura:** Influados por las vanguardias y la poesía nacional del momento, persiguen una **depuración de su poesía**. Buscan, a la manera de Juan Ramón Jiménez, una poesía intelectual que cree un universo o sistema cerrado, en el que la belleza se muestra a través de la perfección formal y de la **exactitud del lenguaje**.

Cántico, de Jorge Guillén.

- **Poesía vanguardista:** experimentan con el ludismo y las distintas nuevas técnicas. Es la tendencia más deshumanizadora, ya que contempla la **poesía como un juego estético** y formal de forma absoluta.

Manual de espumas, de Gerardo Diego.

- **Neopopularismo:** con la vista vuelta a la lírica tradicional castellana (cancioneros, romanceros), algunos poetas aplican técnicas de vanguardia que vuelva cultos estos moldes estróficos.

Romancero gitano, de Lorca y *Marinero en tierra*, de Alberti.

3.2 Segunda etapa (1929–Guerra Civil)

- **Influencias del surrealismo:** la irrupción de esta corriente ofrece una nueva forma poética de explorar las zonas más ignotas del ser humano, que ahonda en el alma humana, no como otros «ismos». La escritura automática y las imágenes visionarias les permiten expresar la **angustia y rebeldía de este ambiente pretotalitario**.
- **Rehumanización:** la poesía aborda temas trascendentales. El amor pasa de ser puramente intelectual a una fuerza cósmica de destrucción y creación. **Afloran la angustia existencial y el conflicto entre el deseo individual y las exigencias sociales**.

Sobre los ángeles, de Alberti y *Los placeres prohibidos* de Cernuda.

- **Compromiso social y político:** muchos poetas adoptan un claro compromiso que ya se venía fraguando desde la vertiente neopopularista. Con la llegada de la II República, muchos artistas ponen su arte **al servicio de la causa republicana**.

Poeta en Nueva York, de Lorca y *Octubre*, revista de Rafael Alberti.

3.3 Tercera etapa (posguerra)

El alzamiento del bando nacional marca un momento de inflexión. La obra de los demás poetas se verá definida para siempre por la experiencia de la guerra y la pérdida de la patria.

1. **Exilio en el extranjero:** Salinas, Guillén, Alberti o Cernuda desarrollan su poesía fuera de España. La nostalgia de la patria perdida, la reflexión sobre las causas del desastre

y la meditación filosófica sobre la condición humana, el dolor y el desarraigo dan lugar a un **tono más grave, reflexivo y elegíaco**.

Desolación de la quimera, de Cernuda.

2. **El exilio interior:** Dámaso Alonso, Aleixandre o Gerardo Diego permanecen en el país. Su obra refleja el desamparo fruto de la posguerra, germen de la poesía desarraigada.

Hijos de la ira, de Dámaso Alonso.

En esta etapa, ambos grupos influyen notablemente en los autores nacionales y de ultramar.

4. Las Sinsombrero

El nombre del grupo proviene de un **acto de rebeldía** protagonizado por Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí y García Lorca. En 1925, en una época en que **llevar sombrero era obligatorio, ellos decidieron quitárselo en público**, en plena Puerta del Sol (Madrid), como reivindicación de la libertad de ideas y como provocación.

4.1 Contexto

Las Sinsombrero son la **primera generación de mujeres** que pudo acceder con total libertad a lecciones **universitarias**, viajar al extranjero y desarrollar su carrera profesional en plenitud. Estas se movieron en los **mismos círculos intelectuales** que sus compañeros masculinos: tertulias, revistas y debates varios.

Ante el anquiloso modelo de mujer como «ángel del hogar», **son mujeres independientes, cultas y transgresoras**. No obstante, esta libertad no fue duradera, ya que la Guerra Civil y la posterior dictadura supusieron una situación de desarraigo y desamparo mayor que la de sus contemporáneos masculinos. Compartieron el destino de sus compañeros masculinos, ya fuera exilio, muerte o exilio interior, acrecentado con la represión particular de ser mujer, ya que **el modelo ultraconservador** devolvía al ámbito doméstico mientras **las borraba de la memoria cultural del país**, motivo por el cual es tan importante rescatarlas a día de hoy.

4.2 Figuras destacadas

- **Rosa Chacel** (1898-1994): principalmente novelista y ensayista y discípula de Ortega y Gasset. Su prosa se caracteriza por una enorme profundidad psicológica. Su poesía en esta época consiste mayormente en sonetos y es recogida en *A la orilla de un pozo* (1936), obra cercana a la poesía pura. En su narrativa podemos destacar *Memorias de Leticia Valle* (1945), novela en que juega con el género biográfico usando técnicas propias de la vanguardia.
- **María Zambrano** (1904-1991): otra discípula de Ortega y Gasset, aunque no fue poeta, formula el concepto de **«razón poética»**, una forma de racionalismo que no renuncie al sentir y que integre la metáfora y el símbolo como componentes de la intuición poética.

Esta filosofía supone el sustento teórico de la síntesis intelecto/emoción que los poetas del 27 practican en sus versos.

- **Concha Méndez** (1898-1986): poeta de una trayectoria muy significativa, casada con Manuel Altolaguirre. Su poesía evoluciona en tres etapas.
 1. Fase ultraísta (*Inquietudes, Surtidor*). Canta a la modernidad, al deporte y al cosmopolitismo.
 2. Fase surrealista (*Vida a vida*). Explora las luces y sombras del amor y la maternidad.
 3. Fase del exilio (*Sombras y sueños*). En México, su poesía se vuelve nostálgica. La pérdida de España es cantada de una forma elegíaca de extraordinaria hondura.
- **Josefina de la Torre** (1907-2002): poeta, cantante y actriz, encarna el carácter polifacético de las vanguardias. Incluida en la famosa antología de Gerardo Diego. Su poesía destaca por su musicalidad, su aparente sencillez y su frescura. Su obra es un ejemplo de **neopopularismo** y de **exquisita sensibilidad**, con libros como *Versos y estampas* y *Poemas de la isla*, evocadores de su archipiélago natal, el canario.
- **Ernestina de Champourcin** (1905-1999): la otra mujer incluida en la susodicha antología. Su obra también se desarrolla a lo largo de distintas etapas:
 1. **poesía pura**: influida por Juan Ramón Jiménez, explora la experiencia amorosa desde una voz femenina y moderna, con gran dominio técnico y un lenguaje depurado. *La voz en el viento* (1931).
 2. **poesía ascética**: la experiencia de la guerra y el exilio en México provocan que su exploración amorosa se dirija ahora a la divinidad, con la que dialoga. El lenguaje poético se carga de símbolos religiosos y **el amor es vía de conocimiento de lo absoluto**. *Presencia a oscuras* (1952).
 3. **poesía mística**: tras su vuelta a España en 1974, su poesía alcanza su plenitud mística. Su obra se convierte en una serena reflexión sobre la unión del alma con Dios. El **lenguaje** se vuelve **más abstracto y metafísico**, buscando expresar la inefabilidad de la comunión con lo divino. *Poemas del ser y del estar* (1972).