

Las vanguardias y la Generación del 27

Contexto histórico

Las vanguardias

El Vanguardismo fue un movimiento artístico que, también, influyó en la literatura. Apareció en Francia y su nombre original era "avant-garde", un término que hace referencia a aquellos creadores que van de la mano de su tiempo y que quieren ofrecer una experiencia artística totalmente actual y renovadora. Por eso, una de las características de las vanguardias literarias más destacada es que es una corriente que apuesta por el arte experimental e innovador, un tipo de arte totalmente original y que se aleja de las tradiciones precedentes.

La corriente de la vanguardia no solamente afectó a las artes, sino que también tuvo una gran influencia en otros campos como es la política y la filosofía. Los vanguardistas querían investigar y dar un paso más allá de la norma para descubrir qué más podíamos encontrar tanto en el arte como en la sociedad.

1. Contexto histórico y socio-económico

El primer tercio del siglo XX está jalonado de acontecimientos históricos muy convulsos: la I Guerra Mundial (1914-1918), los Felices años veinte, el triunfo de la Revolución rusa (1917) y el ascenso del fascismo italiano (1922) y alemán (1932). Todos estos hechos, de una u otra manera, marcarán tendencia en las corrientes culturales.

La gran guerra europea tuvo efectos contradictorios en España. Por un lado, su neutralidad permitió aumentar la demanda industrial porque nuestras fábricas podían abastecer ambos bandos. Este importante desarrollo enriqueció a industriales y grandes terratenientes, pero no llegó a los sectores más amplios de la población. Al terminar la guerra, los bajos sueldos no habían generado un comercio interior y la caída de la demanda generó paro y frustración.

Si al desempleo le unimos el gran malestar social surgido por las levadas para las campañas de Marruecos, la tensión desembocará en el llamado pistolero y en la Semana trágica de Barcelona.

La inestabilidad propició la llegada al poder del dictador Miguel Primo de Rivera (1923). El desastre de la guerra en Marruecos (sobre todo en Annual, 1921) y el descrédito de los gobiernos alternantes de liberales y conservadores facilitaron el golpe militar. Sin embargo, su régimen tampoco se prolongará en el tiempo porque viene a coincidir con la gran crisis mundial iniciada en EEUU con el llamado crack del 29. La imposibilidad de aliviar la situación económica le obligó a renunciar.

El 30 de enero de 1930 el rey encargará la Jefatura del Estado a Dámaso Berenguer. Su intento de prestigiar la monarquía para volver a la etapa anterior de la Restauración fue imposible porque el apoyo de Alfonso XIII a Primo de Rivera estaba muy presente.

La II República fue proclamada tras las elecciones municipales de 1931 y la abdicación del rey. El nuevo régimen intentó modernizar el país, pero acosado por las tensiones internas y por los sectores más tradicionales que se oponían a sus reformas no pudo consolidarse. En 1936, después del golpe de estado de los militares, estalla la Guerra Civil.

1

Pablo PICASSO, *Los tres músicos*

2

Marcel DUCHAMP, *Fontaine*

3

Natalia GONCHAROVA, *El ciclista*

4

Museo Dalí

Ejemplos de arte vanguardista: 1: cubismo, 2: dadaísmo, 3: futurismo, 4: surrealismo.

2. Contexto cultural

2.1. Las vanguardias

2.1.1. ¿Qué son y por qué nacen?

La Primera Guerra Mundial provocó una conmoción que afectó a todos los órdenes de la vida, al artístico también. Así como la guerra deshizo imperios enteros y modificó las fronteras de muchos países, también el arte se transformó en su concepción. De hecho, el término que describe los movimientos artísticos de estos años está tomado del ámbito militar: la vanguardia.

Los artistas y los escritores se ven a sí mismos como los adelantados de un movimiento que pretende hacer borrón y cuenta nueva y experimentar con maneras radicalmente originales de entender la literatura y el arte. La Gran Guerra había sepultado definitivamente el concepto de progreso nacido en la Ilustración y basado en la razón.

Los movimientos de vanguardia son, pues, sucesivas y fugaces banderas bajo las que se agrupan unos creadores que tienen en común el rechazo del arte tal y como se conceptuaba hasta entonces y la pretensión de crear algo nuevo. A esos movimientos se les llama «ismos» y solían surgir a partir de un manifiesto que provocaba la adhesión de los seguidores de ese *ismo* en cuestión. Durante los años que van de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, los «ismos» se suceden: imaginismo, dodecafonismo, estridentismo... Pero fueron cuatro los que tuvieron una mayor duración e influencia.

Características generales en cuanto a la forma de expresión:

La literatura de vanguardia pretende transmitir mediante sus procedimientos formales la misma sensación de novedad, velocidad, avances técnicos y simultaneidad que ellos identifican con el presente más actual. Para ello, recurren a unos procedimientos estilísticos que en la época resultaban muy llamativos:

- Ausencia de puntuación. Con ello pretendían crear la sensación de movimiento y velocidad.
- Superposición de planos constructivos a la manera del cubismo. Con ellos daban la impresión de simultaneidad y anulación del tiempo.
- Juegos tipográficos para crear figuras con las letras y mezclar así las artes literarias con las pictóricas.
- Acumulación de diferentes puntos de vista narrativos en una misma obra.
- Culto a la metáfora, que crea por asociaciones insólitas la impresión de un mundo nuevo.
- Presencia constante del humor. Mezcla de diferentes materiales literarios a la manera de los collages de la pintura.
- Ruptura de la lógica temporal.
- Eliminación, tanto en prosa como en verso, de lo anecdótico, de una historia que contar.

2.1.2. Las vanguardias europeas

a) El **futurismo**, creado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, fue uno de los más tempranos movimientos de vanguardia (su primer manifiesto es de 1909). Los futuristas exaltan el movimiento y la técnica: «Un automóvil rugiente, que parece que corre bajo la metralla, es más

bello que la Victoria de Samotracia», se decía en el citado manifiesto. Marinetti canta las novedades del tiempo: los rascacielos, las máquinas, las ciudades, pero también la fuerza, la violencia y el belicismo, lo que le llevaría a abrazar el fascismo (aunque tampoco dejó de haber un futurismo bolchevique encabezado por el poeta ruso Vladimir Mayakovski).

La pretensión de llevar a la literatura la velocidad y el movimiento se traduce en la destrucción de la sintaxis (los sustantivos se disponen al azar, los verbos deben usarse en infinitivo...), la supresión de los signos de puntuación o su sustitución por signos matemáticos, así como el uso de innovaciones tipográficas (letras de distinto tipo y tamaño, cambios en la dirección de los renglones...).

b) El **el cubismo**, como tantos movimientos, nace en la pintura (Picasso) y después pasa a la literatura de la mano de Guillaume Apollinaire. Pretende la descomposición del texto para que el lector recomponga después la realidad libremente. Utiliza recursos como la ruptura del hilo del discurso, distintos tipos de letras, la mezcla de fragmentos, las imágenes visuales (los caligramas), etc.

c) El **el dadaísmo** nació en Suiza de la mano del escritor rumano Tristan Tzara, quien bautizó el movimiento con la palabra «dadá», carente de significado y producto de la casualidad (pues son las primeras sílabas leídas al abrir al azar un diccionario). El dadaísmo propugna liberar la fantasía del individuo y emplear un lenguaje incoherente y libre propio de un niño (el término «dadá» así lo parecía). Es un movimiento que intenta volver a la pureza primitiva, a la ingenuidad infantil antes de que el mundo estuviera corrompido por los valores burgueses.

Para ello cuenta con el humor, basado en la irreverencia (recordemos a Marcel Duchamp pintándole unos bigotes a la Mona Lisa) y las asociaciones disparatadas. Tzara decía, por ejemplo, que para escribir un poema dadaísta solo se necesitaban unas tijeras, un periódico y cola para pegar arbitrariamente lo que salga. Se rompe así la coherencia del lenguaje y se persigue poner de manifiesto lo absurdo de todas las manifestaciones humanas.

d) El **el surrealismo** de André Breton está muy influido por la teoría del subconsciente de Sigmund Freud. Defiende la escritura automática, aquella que no está sometida a la consciencia. Se escribe sin puntuación aquello que fluye a la cabeza, imágenes insólitas que no estén reprimidas por la razón.

2.1.3. Las vanguardias en España

En España, a pesar de contar, sobre todo en el campo de las artes plásticas, con vanguardistas de extraordinario valor como Picasso, Dalí o Miró, no surgieron movimientos autóctonos de importancia. La vanguardia influye, como veremos, en nuestros escritores, pero sólo da lugar a dos efímeros «ismos»: el ultraísmo y el creacionismo. El primero pretendía, como indica su nombre, ir «más allá» del arte tradicional y, en la práctica, venía a ser una reivindicación de todos los nuevos atrevimientos estéticos que llegaban de Europa. El creacionismo llamaba a «crear» una nueva realidad a través de asociaciones inesperadas y metáforas sorprendentes.

2.2. El legado de las vanguardias: la generación del 27

Los autores de esta generación son muy eclécticos, es decir, recibieron influencias son tan admirados como cualquier pintor o escultor del pasado y las técnicas del montaje cinematográfico inspirarán no pocos y novedosos procedimientos constructivos literarios.

3. La generación del 27

No podemos reducir los temas a un conjunto de motivos poéticos ya que estos autores fueron evolucionando en su concepción de la poesía.

3.1. ¿Grupo o generación?

Bajo el marbete de “Generación del 27” o “Grupo del 27” se agrupan nombres como Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.

Habitualmente se habla de “Generación del 27”, aunque los autores que la forman no cumplen en su totalidad todos los requisitos establecidos por el crítico alemán Julius Peterson para hablar de generación literaria:

- Nacimiento en años poco distantes
- Formación intelectual semejante
- Relaciones personales entre ellos
- Participación en actos colectivos propios
- Existencia de un “acontecimiento generacional” que aglutine sus voluntades
- Presencia de un “guía”
- Rasgos comunes de estilo (“lenguaje generacional”)
- Anquilosamiento de la generación anterior

Si bien sus nacimientos se sitúan en una zona de fechas que no rebasa los quince años, otros autores nacidos en esos años nunca han sido incluidos en el grupo. Muchos de ellos tienen una formación universitaria y ejercieron de profesores, pero no todos. Tampoco se puede hablar de la presencia de un guía, ni de un lenguaje generacional pues cada uno labró su propio estilo.

A pesar de lo dicho, es innegable que estos poetas tenían una clara conciencia de grupo nacida de la amistad y de experiencias comunes.

3.2. ¿Del 27?

La denominación del 27 surgió de un acto cultural que se celebró en el Ateneo de Sevilla para homenajear al poeta sevillano Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte.

A este grupo de poetas se le ha llamado la “Generación de la amistad”. La Residencia de Estudiantes de Madrid fue su lugar privilegiado de encuentro. Allí vivieron algunos y otros acudieron a participar de las actividades culturales (exposiciones, representaciones teatrales, tertulias) que se realizaban.

Participaron en las revistas más importantes del momento, como la Revista de Occidente y La Gaceta literaria, pero también en otras más: Litoral (Málaga, 1926), Verso y prosa (Murcia, 1927), Mediodía (Sevilla), Cruz y Raya (Madrid, 1933) y Caballo verde para la poesía (Madrid, 1935).

3.3. Etapas

- Primera etapa: hasta 1927. Esta primera etapa está marcada por el influjo de las primeras vanguardias. Juan Ramón Jiménez los orienta hacia la “poesía pura”. La lírica popular ejerció influencia sobre ellos, lo mismo que los clásicos como Góngora.
- Segunda etapa: de 1927 hasta la guerra civil (1936). Se inicia un proceso de rehumanización, que coincide con la irrupción del Surrealismo.
- Tercera etapa: Después de la guerra (1939). Después de la guerra. La Guerra Civil fue la causa de la dispersión del grupo. F. G. Lorca fue asesinado; Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda y Rafael Alberti se exiliaron; Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego permanecieron en España.

3.4. Corrientes poéticas.

El rasgo más notorio que define a los poetas del 27 es el acierto de saber fusionar tradición y vanguardia. Cada uno de los autores citados tiene su propia personalidad y merecería un estudio particular de su obra, pero aquí sólo vamos a esbozar las principales líneas poéticas existentes en aquellos años y a recordar obras señeras que las ejemplifiquen. Cinco son las principales tendencias que se manifiestan en estos años:

- a) **Poesía neopopular:** los estudios filológicos llevados a cabo en la época pusieron de moda la poesía tradicional y algunos autores se empaparon de sus ritmos y sus motivos para recrearlos en sus propias obras. Son poemas de arte menor llenos de repeticiones, paralelismos y estribillos con ligeras variaciones. Los dos principales autores de esta corriente son el gaditano Rafael Alberti (1902-1999), con obras como Marinero en tierra o La amante, y el granadino Federico García Lorca (1898-1936), con Poema del cante jondo y, sobre todo, Romancero gitano. Este último es uno de los títulos más importantes del periodo. Lorca adopta el romance para cantar las vidas de unos gitanos que él idealiza como representantes del vivir libre e intenso, al margen de las normas y al servicio de instintos no reprimidos. El metro y la narratividad tradicional del romance se actualizan con unas imágenes originalísimas, propias del vanguardismo.

CARACTERÍSTICAS de la POESÍA POPULAR

- Preferencias por las formas tradicionales de la poesía popular: canciones, romances, sonetos...
 - El poema es la expresión de un sentimiento íntimo y vivido.
 - Frecuente aparición de ambientes naturales y paisajes o espacios cercanos a las vivencias del poeta.
 - Presencia de estructuras dramatizadas para acentuar la tensión del poema.
 - Abundancia de repeticiones que dotan de ritmo y agilidad al poema.
 - El estribillo se convierte en el eje central del poema, como en las composiciones populares.
- b) **La poesía pura:** seguidora del ejemplo de Juan Ramón Jiménez, la poesía pura pretende eliminar de la lírica toda subjetividad para aproximarse intelectualmente a la realidad. Se elimina la anécdota narrativa del poema y el sentimentalismo del poeta. Lo que se pretende es una poesía muy rigurosa, que no busca enseñar nada ni contagiar ningún estado de ánimo, sino expresar de la manera más exacta posible la esencia de las cosas. Dentro de los poetas de la generación del 27, el más importante seguidor de esta corriente es el vallisoletano Jorge Guillén (1893-1984), que en las sucesivas ediciones de su libro *Cántico* celebra la perfección y armonía del mundo y su entusiasmo ante la vida.

CARACTERÍSTICAS de la POESÍA PURA

- Marcada ausencia de todo lo narrativo. Búsqueda de lo que se considera esencial de la realidad.
- Consideración del poema como algo autónomo, cerrado y autosuficiente, como si en el poema se encerrase la auténtica realidad.
- Gusto por la palabra exacta, desnuda y limpia, sin acumulación de adjetivos, ni adornos retóricos.
- Predominio del estilo nominal, lo que acentúa la idea de estatismo e inactividad.
- Empleo frecuente de expresiones exclamativas e interrogativas que transmiten el asombro del poeta frente al conocimiento del mundo.
- Preferencia por el verso corto y las estrofas con medida. La décima es la más usual.

- c) **La poesía vanguardista:** continuadores del ultraísmo y el creacionismo, algunos poetas abrazaron los procedimientos más atrevidos de la vanguardia: juegos tipográficos, ruptura de la lógica discursiva, ausencia de puntuación, imágenes atrevidas, caligramas, léxico técnico y temática futurista. El santanderino Gerardo Diego (1896-1987) con su Manual de espumas o el madrileño Pedro Salinas (1891-1951) con Seguro azar o Fábula y signo son buenos ejemplos de ello.
- d) **La poesía surrealista:** a partir de los años 30, muchos de los poetas del 27 descubren el surrealismo. Este se basaba, sobre todo, en la escritura automática, en dejar fluir libremente la escritura para mostrar en el poema el mundo subconsciente del poeta. El resultado es un discurso apenas inteligible, poco lógico, basado en la libre asociación de términos. En España, sin embargo, este automatismo siempre estuvo controlado por los poetas, que no querían caer en la pura incomprendibilidad. En el surrealismo español, si bien las partes resultan a veces oscuras y automáticas, el todo siempre transmite una impresión precisa y describable. El surrealismo les resultó interesante, entonces, como una técnica que les permitió expresar, sobre todo, las crisis individuales que van a sufrir. Así lo hará Rafael Alberti en Sobre los Ángeles, Vicente Aleixandre en La destrucción o el amor y García Lorca en Poeta en Nueva York, un libro sobre la crueldad, injusticia y deshumanización de la vida en la gran ciudad.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS VANGUARDIAS

- Importancia de la imagen. El poema se convierte en una acumulación de imágenes sin referente real.
- Rechazo de lo sentimental, lo trascendente y lo subjetivo como forma de acabar con el romanticismo anterior
- Exploración del yo del poeta por medio de lo inconsciente, lo onírico y lo ilógico.
- Empleo del ingenio y del humorismo como forma de expresar lo irracional.
- Predilección por las metáforas referidas a los adelantos técnicos: el cine, los deportes, el automóvil...
- Experimentación lingüística y poética por medio de la supresión de la rima, de los enlaces sintácticos y de los signos de puntuación.
- Nueva disposición tipográfica de las palabras en la página. Interés por el valor visual del poema, además del auditivo.
- Creación constante de neologismos y empleo frecuente de palabras esdrújulas por su sonoridad.

CARACTERÍSTICAS DEL SURREALISMO (consideremos que es un tipo de poesía de vanguardia, pero su influjo en la generación del 27, así como en el resto de Europa llega hasta después de la segunda guerra mundial y está presente en composiciones de poetas de la poesía desarraigada de posguerra)

- Construcciones irracionales, ilógicas basadas en relaciones insólitas.
 - Uso de la imagen surrealista alejada de las relaciones directas con la realidad. El poema se convierte en algo sugerente que hay que leer desde una perspectiva alejada de la lógica de la realidad.
 - El mundo de los sueños se constituye como el germen de la poesía.
 - Empleo del verso libre.
- e) **El neorromanticismo:** a partir de los años 30, algunos poetas dejarán a un lado los iniciales juegos vanguardistas y volverán sus ojos hacia una poesía que cante sus experiencias subjetivas, fundamentalmente amorosas. Podemos destacar obras como *Donde habite el olvido*, del sevillano Luis Cernuda (1902-1963) o *La voz a ti debida*, de Pedro Salinas.

CARACTERÍSTICAS de la POESÍA AMOROSA

- El amor en todas sus fases (preludio, consumación y adiós) es el tema central.
- El poeta expresa su propia experiencia, unas veces de forma alegre, otras, de forma dolorosa.
- Idealización de la persona amada.
- Fusión del amor y la muerte.