

LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL SIGLO: NOVECENTISMO Y VANGUARDISMO. EL GRUPO POÉTICO DE 1927.

1. EL NOVECENTISMO O GENERACIÓN DEL 14.-

1.1. Concepto.-

1.1.1. Definición y nómina de autores.-

Cuando se habla de Novecentismo nos referimos a la obra de un grupo de autores que alcanza su momento de máximo esplendor a partir del año 1914 (de ahí el término Generación del 14 que también se les aplica).

Entre otros muchos autores puede sernos de utilidad las definiciones que de este movimiento nos dan “Azorín” y Guillermo Díaz Plaja..

Para “**Azorín**” es evidente que entorno al año 1914 ha llegado a la cultura española una nueva generación diferente de la modernista. Para este autor, estos nuevos escritores pueden definirse por dos rasgos en oposición a la literatura anterior:

- a. Son más metódicos y racionales.
- b. Son, sobre todo, intelectuales, más que artistas.

Por otro lado, **Díaz Plaja** también pretende definir el nuevo movimiento: “lo que ya no es modernismo ni noventaiochismo, y lo que todavía no es vanguardismo”. Como veis, Díaz Plaja no se complica mucho a la hora de definir; ahora bien, sí es interesante de la propuesta de Plaja el establecimiento de una serie de etapas en lo que será la literatura del Novecentismo:

- a. Etapa de gestión: primera década del siglo.
- b. Etapa de madurez: entorno al año 1914.
- c. Etapa de convivencia con la Vanguardia: década de los 20.
- d. Etapa de ocaso: a partir de 1930 y como consecuencia de la politización que sufre la literatura española.

Una vez conocido lo que estos autores entienden por Novecentismo, sería interesante saber si podemos aplicarle a este grupo de autores (Ortega y Gasset, D'Ors, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, etc...) el término de “**generación literaria**”. Para eso debemos recurrir a los criterios que estableció Petersen:

- a. Acontecimiento generacional: se suele señalar la Primera Guerra Mundial, que tuvo una gran influencia en el panorama cultural español al dividirlo en dos bloques: los aliadófilos y los germanófilos. Estos bloques se vincularon con determinados puntos de vista ideológico desde los cuales se contempló la realidad española.
- b. Formación intelectual.- Universitarios.
- c. Guía.- Ortega y Gasset.
- d. Finalización de la generación anterior (la modernista).
- e. Participación en actos colectivos comunes.- Colaboraciones en las mismas revistas (*España, Revista de Occidente*)
- f. Lenguaje generacional.- Arte intelectual dirigido a una minoría culta.
- g. Relaciones personales.
- h. Nacimiento en años poco distantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que se trata de una generación diferente de la modernista. El problema se plantearía a la hora de diferenciar el Novecentismo de las Vanguardias.

1.1.2. Características generales.-

- a. En política, estos autores se sitúan dentro de lo que se conoce como “reformismo burgués”, en posturas que van desde el liberalismo a la social-democracia.
- b. Encarnan un nuevo tipo de intelectual:
 - No bohemio.
 - Universitario.
 - Objetivo y racional.
 - Se dirige a una minoría culta.

- c. Europeísmo. Están abiertos a las nuevas ideas que provienen de Europa, pero no por eso se olvidan de la preocupación por el problema de España.
- d. Reaccionan contra el arte del s. XIX. Para ello se valen de tres mecanismos:
 - Huyen del sentimentalismo.
 - Prefieren una postura intelectualista.
 - Hacen una literatura para minorías.
- e. Intentan hacer un arte puro que busca solamente el placer estético, formal.
- f. Renovación de la lengua literaria mediante la ampliación del vocabulario. Mecanismos empleados:
 - Ampliación por derivación y composición.
 - Incorporación de cultismos.
 - Incorporación de neologismos.
 - Incorporación de tecnicismos.
 - Incorporación de vulgarismos.
 - Revitalización del significado originario de algunas palabras.

1.2. El ensayo. José Ortega y Gasset (1883-1956).-

Los ensayos de Ortega suelen clasificarse en tres grandes grupos, dependiendo del tema tratado: ensayos filosóficos, políticos y sociológicos, de teoría artística y literaria.

1.2.1. Ensayos filosóficos.-

Los dos textos más significativos son *El tema de nuestro tiempo* y *¿Qué es filosofía?*. La postura del autor, según sus propias palabras, es el **ratio vitalismo**, que puede definirse por los siguientes rasgos:

- Oposición a los irracionalismos filosóficos.
- El objeto de la filosofía debe ser la propia vida humana (“yo soy yo, y mis circunstancias”).

1.2.2. Ensayos de tema político y sociológico.-

En este grupo podemos destacar dos ensayos: *España invertebrada* y *La rebelión de las masas*. En estas obras Ortega pretende dar una explicación de las causas de la decadencia española, así como proponer una solución.

Según el autor, la causa principal de la decadencia del país viene provocada por la “disgregación” de nuestra sociedad. Esa disgregación entiende Ortega que puede ser de tres tipos:

- Por los nacionalismos y separatismos regionales.
- Por los particularismos de clase.
- Por la indisciplina de las masas.

La propuesta de solución a ese triple problema la ve Ortega en la negación de la democracia, que debe ser sustituida por un sistema de gobierno donde dominen las minorías cultas y preparadas para llevarlo a cabo.

1.2.3. Ensayos de teoría artística y literaria.-

Dentro de este grupo hay que destacar tres obras: *Idea del teatro*, *Ideas sobre la novela* y *La deshumanización del arte*.

El concepto teatral que expone Ortega en su obra es muy moderno para su tiempo al entender que el teatro es un género literario especial en el que no hay que tener en cuenta solo el código lingüístico (el texto), sino también los códigos extralingüísticos (sonido, gestos, maquillaje, vestuario, etc...), ya que no está pensado solo para la lectura, sino para la representación ante un público.

Por lo que se refiere a la novela, Ortega se dedica a hacer un análisis de la novela de su tiempo y acaba llegando a una serie de conclusiones:

- a. La novela de inspiración realista está agotada por dos razones: la dificultad para encontrar nuevos temas y la mayor exigencia del público culto.
- b. La nueva novela debe dejar de ser “descriptiva” para ser “presentativa”, ya que el lector nuevo prefiere el juicio, la opinión del autor.
- c. La nueva novela debe ser un género lento, que describa más la atmósfera que la acción.

Pero el más interesante de los ensayos literarios de Ortega es *La deshumanización del arte*. En él pretende caracterizar la nueva forma de ver el arte y la literatura en los autores jóvenes (los novecentistas y vanguardistas):

- a. Arte puro, del que se eliminan los contenidos humanos y sentimentales.
- b. Las herramientas del nuevo arte son: la metáfora y el humor.
- c. Arte intelectual y, por lo tanto, impopular.
- d. El arte se entiende como un juego.

1.3. La novela novecentista.-

En la novela que se escribe en este período se pueden establecer dos líneas principales:

- a. Una novela que continúa los modelos narrativos anteriores, es decir, los modelos realistas. Es una novela de éxito.
- b. Otra novela que pretende renovar el género, apartándose del Realismo y el Naturalismo y continuando los intentos del Modernismo y 98. Esta novela es minoritaria. Presenta cuatro tipos fundamentales: el lirismo, el intelectualismo, el humor y la deshumanización.

1.3.1. La novela lírica. Gabriel Miró.-

- a. Ofrece una prosa trabajada al máximo, como si fuera verso.
- b. La acción tiende a desaparecer, ya que el autor suele detenerse en la elaboración formal.
- c. La descripción se convierte en la base de la novela.
- d. Al autor le interesa, sobre todo, la emoción que producen los objetos.

1.3.2. La novela intelectual. Ramón Pérez de Ayala.-

Andrés Amorós señala tres etapas en la evolución novelística de Pérez de Ayala:

- “Novelas generacionales” (1907-1913).- *Tinieblas en las cumbres*, *AMDG*, *La pata de la raposa*, *Troteras* y *Danzaderas*.

Todas estas novelas aparecen protagonizadas por el mismo personaje (Alberto Díaz de Guzmán) que tiene muchos elementos autobiográficos del autor.

El tema central de todas ellas es el reflejo de la crisis espiritual que se produce en España desde principios de siglo XX.

Como recursos técnicos hay que destacar: la forma tradicional de narrar (realista) y la narración autobiográfica en primera persona.

- “Novelas poemáticas de la vida española” (1913-1921).- *Prometeo*, *Luz de domingo*, *La caída de los limones*.

El tema central será la degradación de la vida moderna. Por lo que se refiere a la técnica, incorpora ya algunas innovaciones narrativas:

- Pierde importancia el argumento.
- Empleo de recursos deformadores y esperpénticos.
- Perspectivismo: descripción y opinión.

- “Novelas de temas universales” (desde 1921).- *Belarmino y Apolonio, Tigre Juan, El curandero de su honra*.

Innovaciones técnicas:

- Pierde importancia la acción.
- Los personajes son presentados como símbolos de ideas.
- Abundancia de reflexiones sobre temas variados.
- Perspectivismo.
- Simultaneísmo narrativo.

1.3.3. La novela de humor. Wenceslao Fernández Flores.-

- a. Técnica realista.
- b. Convierte el humor en materia narrativa de prestigio.
- c. El humor para Fernández Flores es un procedimiento para llevar a cabo la crítica social.
- d. Su humor se va haciendo cada vez más negro, crítico e intelectual.

1.3.4. La novela deshumanizada. Benjamín Jarnés.-

Se trata de una forma novelística muy intelectual y compleja que enlaza con lo que se está haciendo en otros lugares de Occidente (Joyce, Mann, Proust). Los rasgos que la definen son:

- a. Argumento mínimo.
- b. Al eliminarse el argumento, la novela cae en la meditación y la reflexión.
- c. Perspectivismo.
- d. Estructuración circular.

1.4. La poesía. Juan Ramón Jiménez (1881-1958).-

Cronología de acontecimientos importantes de su vida:

- 1881: Nace en Moguer (Huelva).
- 1900: Marcha a Madrid “a luchar por el Modernismo” llamado por Villaespesa y Rubén Darío.
- 1901: Crisis depresiva a raíz de la muerte de su padre. Es internado en un sanatorio mental en Francia.
- 1905: Se traslada de nuevo a Moguer, todavía sufriendo una fuerte depresión. Allí vivirá

aislado de casi todo contacto humano durante seis años. Ese aislamiento se refleja perfectamente en el libro *Platero y yo*.

- 1911: Vuelve a Madrid donde se alojará en la Residencia de Estudiantes, centro cultural de la época.
- 1916: Se casa en Nueva York con Zenobia Camprubí. Publica un libro fundamental en su obra: *Diario de un poeta recién casado*. Vivirá en Madrid hasta el comienzo de la Guerra Civil.
- 1936: Abandona España. Residirá en varios países americanos.
- 1951: Se instala definitivamente en Puerto Rico.
- 1956: Se le concede el Premio Nobel de Literatura. Muerte de la esposa.
- 1958: Muerte en Puerto Rico.

1.4.1. Teoría poética.-

Juan Ramón Jiménez representa perfectamente al poeta dedicado por entero a su labor artística. Para él no existe nada más allá de la creación literaria.. Eso explica que su vida se defina por el aislamiento de los demás, que viviera encerrado en su “Torre de Marfil”.

Sobre el pensamiento poético del autor es necesario que comentemos tres ideas fundamentales para entender su obra:

- A. La suya es una poesía minoritaria (“A la minoría, siempre” es una famosa dedicatoria suya), de dificultad creciente. Es poesía difícil, hermética.
- B. Obra en marcha.- Juan Ramón consideró su obra poética como en constante creación, de ahí que continuamente vuelva sobre los poemas antiguos y los retoque, cambie o elimine.
- C. La poesía se define como un triple deseo: de belleza, de conocimiento y de eternidad. La poesía es representación de la Belleza, de la Perfección y del mismo Dios, identificado con la Naturaleza o con la Belleza absoluta o, incluso, con el propio poeta creador.

1.4.2. Evolución.-

La vida de Juan Ramón fue una constante búsqueda de la palabra, de la expresión poética perfecta. Ese hecho explica los continuos cambios de tono, temática y estilo de sus poemas. El propio autor fue consciente de esos abundantes cambios y en un intento de explicarlos escribió en 1918 el siguiente poema:

Vino, primero, pura,
Vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.

Luego se fue vistiendo
De no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.

Llegó a ser una reina,
Fastuosa de tesoros...
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!

...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.

Se quedó con la túnica
De su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.

Y se quitó la túnica,
Y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

Mucho más tarde, Juan Ramón reduciría su evolución poética a tres fases que nosotros vamos a completar haciendo unas distinciones dentro de cada época¹:

I. Época Sensitiva (hasta 1915, aproximadamente).-

Dentro de esta época debemos distinguir varios momentos diferentes:

1.1. Primeros poemas (hasta 1900, aprox.).-

Se trata de un período de aprendizaje y, como es lógico pensar, los poemas están llenos de recuerdos e influencias de los que eran los modelos poéticos de la época:

- Escenografía romántica.
- Sentimentalismo becqueriano.
- Esteticismo modernista canónico.

Leed el poema *Somnolenta* y *Los sauces me llamaron...*

¹ Seguimos a LÁZARO CARRETER, F. y TUSÓN, V., *Literatura siglo XX*, Madrid, Anaya, 1995.

1.2. Primera sencillez (entre 1903 y 1907).-

Juan Ramón escribe ahora una poesía sencilla de formas, alejada del Modernismo Canónico. Lo característico del momento es

- La influencia del simbolismo y de sus técnicas.
- Temas como la soledad, la melancolía, la tristeza, el paso del tiempo y la muerte.
- Métrica muy simple en la que predomina el octosílabo y la rima asonante junto a un lenguaje muy sencillo.

La poesía de este período es muy similar a la que hace por estos mismos años Antonio Machado en *Soledades*. Encaja perfectamente en lo que hemos llamado Postmodernismo.

1.3. Modernismo Canónico (entre 1908 y 1915, aprox.).-

La poesía de estos años se caracteriza por la máxima influencia del esteticismo modernista canónico, aunque sin llegar nunca a los extremos de Rubén Darío:

- Intento de comunicar mediante la palabra los contenidos sensoriales.
- Adjetivación muy abundante.
- Métrica basada en el verso largo y la rima consonante.

Pero junto a lo anterior encontramos a veces poemas de un tono más sencillo (leed *Primavera amarilla*).

II. Época Intelectual (entre 1916 y 1936).-

En el año 1916 publica Juan Ramón un libro –Diario de un poeta recién casado– que supone un cambio radical respecto a la poesía que había escrito antes. Las novedades que introduce el autor son:

- Se aleja del esteticismo modernista de obras anteriores reduciendo la adjetivación y simplificando el vocabulario empleado.
- Elimina del poema todo lo superficial y anecdótico dejando paso a una gran concentración conceptual y emotiva.
- Poemas muy breves.
- En métrica destaca:
 - Verso corto.
 - Verso libre.
 - Poemas en prosa.
- Desaparecen las evocaciones del pasado que son sustituidas por un continuo presente.
- La ciudad sustituye al mundo rural y natural como escenario poético.

A partir de este libro el tema predominante en sus poemas será la creación literaria, tanto como actividad, como objeto o como dios-creador de un universo nuevo (el poema).

III. Época Suficiente (desde 1936).-

Se trata de una poesía cada vez más esencial y desnuda y, por eso, cada vez más difícil, al estar el contenido concentrado al máximo y al usar símbolos cada vez más difíciles de comprender.

El tema predominante será el de Dios, entendido como algo que se identifica con la Naturaleza, la Perfección y la Belleza. Es un dios creado por el poeta para un mundo (su mundo poético) que él mismo ha creado. No se trata por tanto de un concepto religioso, sino de un concepto artístico.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

POESÍA

SOMNOLENTA

Va cayendo la tarde con triste misterio...
inundados de llanto mis ojos dormidos,
al recuerdo doliente de Amores perdidos,
en la bruma diviso fatal cementerio...

El Sol muerto derrama morados fulgores
inundando de nieblas la verde espesura...
Dulce ritmo armonioso de vaga amargura
me despierta... A mi lado se duermen las flores...

Taciturno prosigo mi senda de abrojos
y mis ojos contemplan la azul Lejanía...
Alá lejos... muy lejos... está mi Alegría,
en los míos clavando sus lívidos ojos...

¡Ah! ¡delirio! ¡delirio...! Al través de una rama
una Sombra adorada ligera se mueve:
una Sombra con cara de lirios y nieve,
que sus labios me ofrece y gimiendo me llama...

Y se aleja llorando con triste misterio.
Inundados de llanto mis ojos dormidos,
al recuerdo doliente de Amores perdidos,
tras la sombra camino al fatal cementerio...

(de *Ninfeas*)

LOS SAUCES ME LLAMARON...

Los sauces me llamaron, y no quise
decir que no a las voces de los muertos:
abrí la verja y penetré tranquilo
en el abandonado cementerio.

Lucía por Oriente la mañana
su celeste dulcísimo y sereno,
y los rayos de un sol de primavera
doraban la campiña con sus besos.

Dentro del campo santo, entre las zarzas
y los agrios rosales, unos huesos
carcomidos y oscuros se escondían
en la tierra mojada, y por el seco
y crujiente ramaje, los lagartos
se entraban en los ojos siempre abiertos
con que las calaveras, bajo lirios,
miraban melancólicas el cielo.

A lo lejos cantaban las alondras;
mi corazón alzó su sentimiento.

Un sepulcro caído, desde el fondo
del patio, me llamó con su misterio:
su losa de alabastro estaba rota
sobre la yerba exuberante, y dentro,
con espantosa mueca, sonreía,
cuajado de rocío, un esqueleto.

(de *Rimas*)

MI ALMA ES HERMANA DEL CIELO

Mi alma es hermana del cielo
gris y de las hojas secas;
sol enfermo del otoño,
¡mátame con tu tristeza!

Los árboles del jardín
están cargados de niebla:

mi corazón busca en ellos
esa novia que no encuentra;

y en el suelo frío y húmedo
me esperan las hojas secas:
¡si mi alma fuera una hoja
y se perdiera entre ellas!

El sol ha mandado un rayo
de oro viejo a la arboleda,
un rayo flotante, dulce
luz para las cosas muertas.

¡Qué ternura tiene el pobre
sol para las hojas secas!

Una tristeza infinita
vaga por todas las sendas,

lenta, antigua sinfonía
de músicas y de esencias,
algo que dora el jardín
de ensueño de primavera.

Y esa luz de ensueño y oro
que muere en las hojas secas
alumbra en mi corazón
no sé qué vagas tristezas.

(de *Arias tristes*)

HAY UN ORO DULCE Y TRISTE

Hay un oro dulce y triste
en la malva de la tarde,
que da realeza a la bella
suntuosidad de los parques.

Y bajo el malva y el oro
se han recogido los árboles
verdes, rosados y verdes
de brotes primaverales.

En el cáliz de la fuente
solloza el agua fragante,
agua de música y lágrima,
nacida bajo la hierba
entre rosas y cristales...

...Ya el corazón se olvidaba
de la vida...; por los parques
todo era cosa de ensueño,
luz de estrellas, alas de ángeles...

Sólo había que esperar
a los luceros; la carne
se hacía incienso y penumbra
por las sendas de los rosales...

Y, de repente, una voz
melancólica y distante,
ha temblado sobre el agua
en el silencio del aire.

Es una voz de mujer
y de piano, es un suave
bienestar para las rosas
soñolientas de la tarde;

Una voz que me va haciendo
llorar por nadie y por alguien
en esta triste y dorada
suntuosidad de los parques.

(de *Jardines Lejanos*)

PRIMAVERA AMARILLA

¡Abril galán venía, todo
lleno de flores amarillas...
amarillo el arroyo,
amarilla la senda, la colina,
el cementerio de los niños,
el huerto aquel donde el amor vivía!

El sol ungía el mundo de amarillo
con sus luces caídas;
¡oh por los liros áureos,
el agua clara, tibia!,
¡las amarillas mariposas
sobre las rosas amarillas!
Guirnaldas amarillas escalaban
los árboles: el día
era una gracia perfumada de oro
en un dorado despertar de vida...
Entre los huesos de los muertos,
abría Dios sus manos amarillas.

(de *Poemas mágicos y dolientes*)

SOLEDAD

En tí estás todo, mar, y sin embargo,
¡qué sinti estás, qué solo,
qué lejos, siempre, de ti mismo!

Abierto en mil heridas, cada instante,
cual mi frente,
tus olas van, como mis pensamientos,
y vienen, van y vienen,
besándose, apartándose,
con un eterno conocerse,
mar, y desconocerse.

Eres tú, y no lo sabes,
tu corazón te late y no lo sientes...
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!

(de *Diario de un poeta recién casado*)

INTELIGENCIA

Inteligencia, dame
el nombre esacto de las cosas!

Que mi palabra sea
la cosa misma,

creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...

¡Inteligencia, dame
el nombre esacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de as cosas!

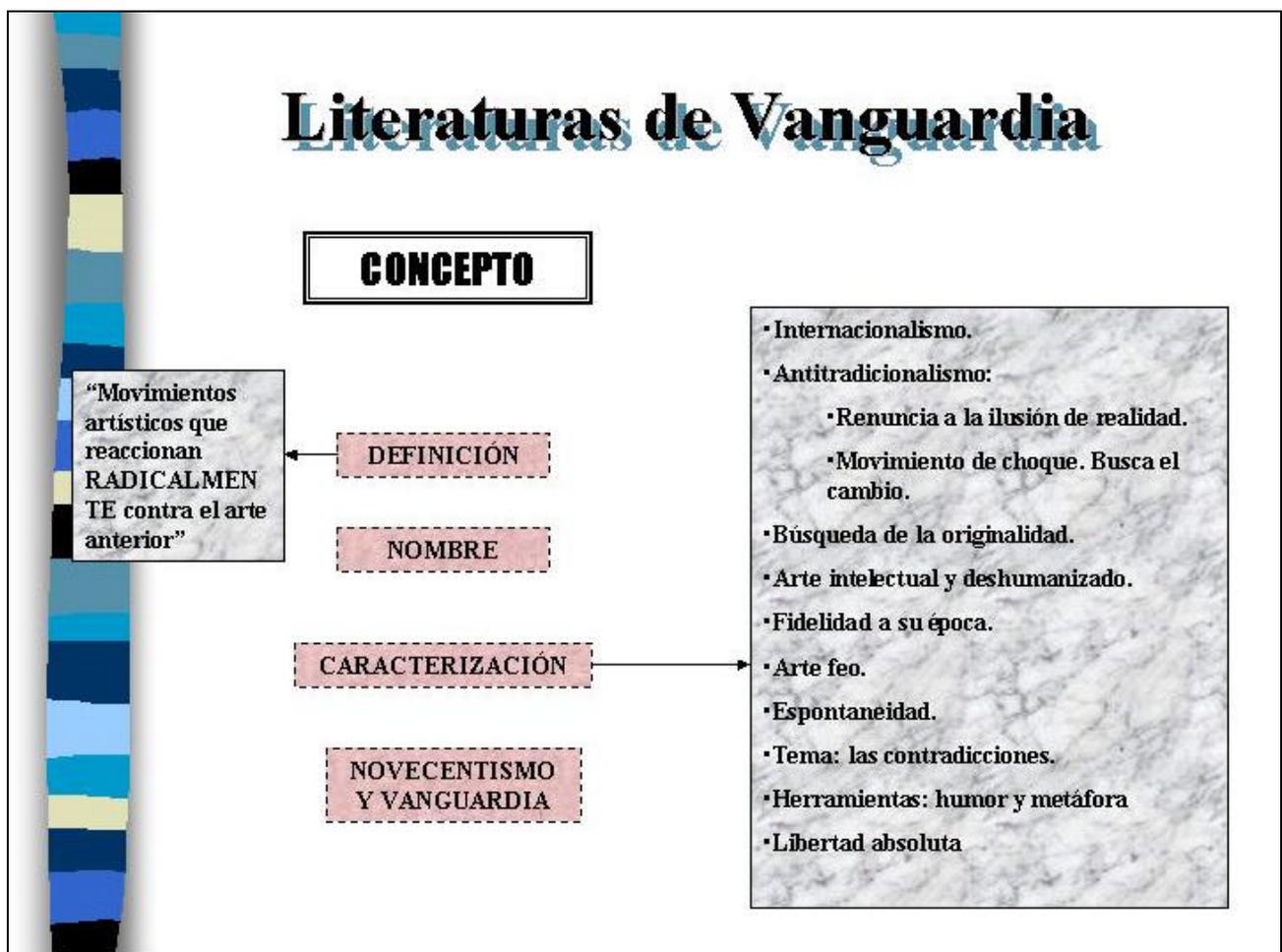
(de *Eternidades*)

2. LITERATURAS DE VANGUARDIA.-

Es muy difícil distinguir entre Novecentismo y Vanguardias ya que muchos de los rasgos definitorios son comunes para ambos movimientos. Incluso dentro de la obra completa de algunos autores podemos encontrar libros de tono novecentista junto a otros de espíritu claramente vanguardista.

En realidad no debemos considerar con independencia el Novecentismo y las Vanguardias, sino que ambos forman un gran movimiento artístico que en el período de entreguerras tiene como finalidad la reacción contra la literatura, el arte y el mundo anterior, es decir, contra el Modernismo.

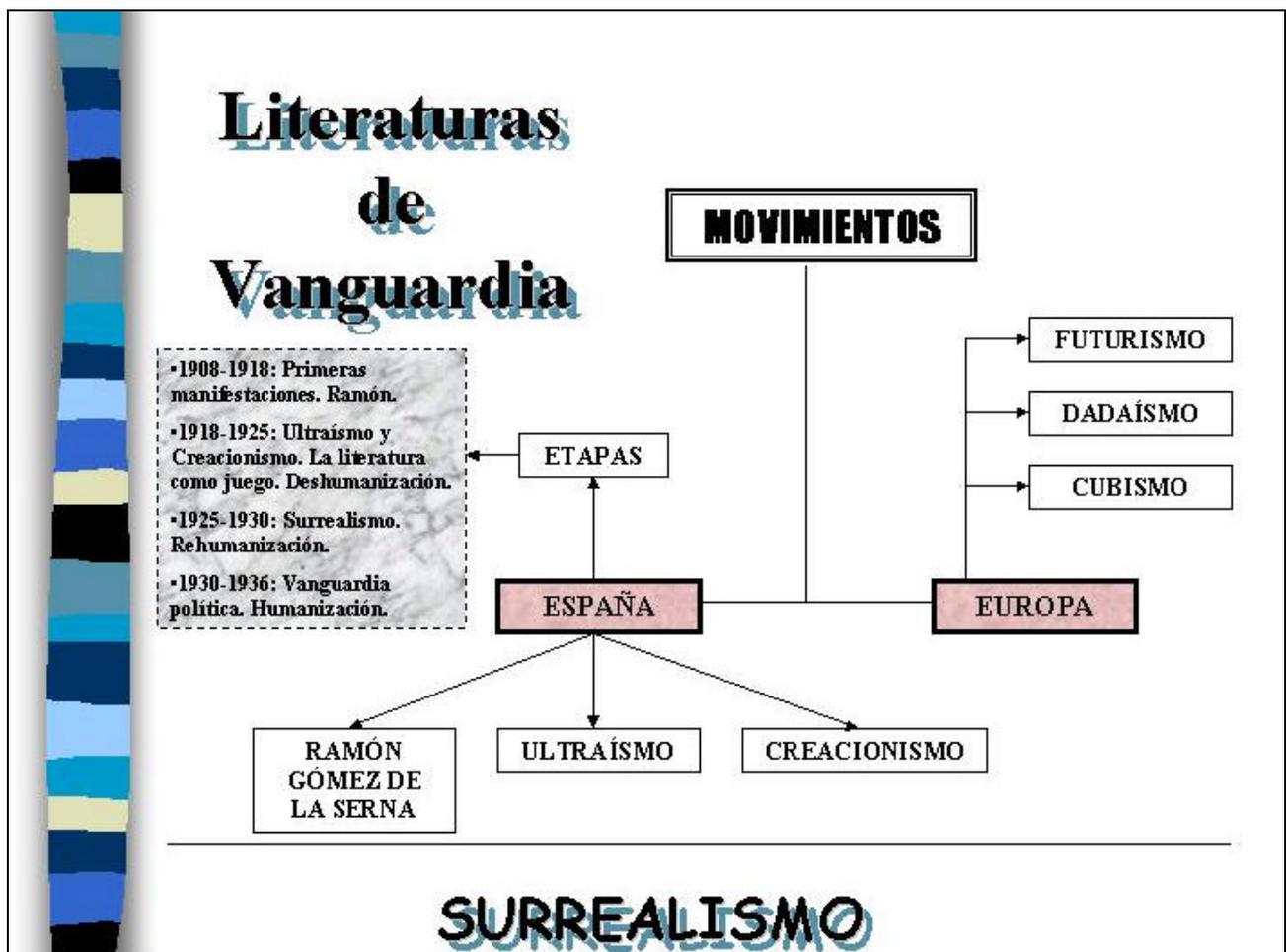
La diferencia que existe entre Vanguardias y Novecentismo se deberá entender como una diferencia cuantitativa, esto es, la reacción vanguardista es mucho más radical, mucho más violenta que la del Novecentismo.

2.1. Concepto de Vanguardia.-

El nombre de Literaturas de Vanguardia fue acuñado durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) para designar a una serie de inquietudes artísticas que se sitúan en la “avanzadilla” cultural del momento. El Vanguardismo significó uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas europeos que se proyectaron hacia la construcción de un nuevo tipo humano, de una nueva cultura y, por tanto, de una nueva sociedad.

El Vanguardismo no fue un movimiento unitario, sino que estuvo formado por enorme número de movimientos, cada uno de ellos con peculiaridades, intenciones y técnicas propias. Lo que tuvieron en común fue el deseo de crear un arte radicalmente nuevo y que rompiese definitivamente con el Realismo. Nosotros nos vamos a centrar solamente en algunos de estos movimientos, algunos serán de alcance internacional, mientras que otros fueron específicos del arte español. En el siguiente esquema puedes verlos organizados:

Aunque hemos dicho que las Vanguardias no fueron unitarias, sí es cierto que podemos aislar algunas características generales y comunes a un gran número de autores:

- a. Internacionalismo. Frente al nacionalismo de la literatura anterior, preocupada por la problemática social de los países concretos, los artistas de vanguardia se consideraron ciudadanos del mundo -del mundo del arte, se entiende- y preocupados por cuestiones universales más que particulares.
- b. Antitradicionalismo. Desprecian todo lo heredado de períodos anteriores, tanto en lo referente a temas como a formas de expresión. Se levantan contra lo anterior, incluso contra el movimiento de vanguardia que les antecedió. De esta postura derivan algunos otros caracteres:
 - Renuncian por principio a toda ilusión de realidad (base del arte anterior). Intentarán expresar su visión de la vida mediante la deliberada deformación de los objetos naturales. Su relación con la Naturaleza no se basará en la imitación, sino en la “violación” de la misma.
 - Son movimientos de choque que no aspiran a permanecer mucho tiempo, sino al continuo cambio. Algunos llegaron a durar apenas unas horas.
 - Buscan la originalidad, la individualidad, la diferencia, la novedad. Abren caminos nuevos, de ahí el término “vanguardia”.
- c. Es un arte intelectual que suele despreciar las emociones. Esto provoca que sea también un arte minoritario dirigido solamente a aquellos capaces de comprenderlo.
- d. Es un arte fiel a su época y por eso refleja el espíritu de su tiempo: las máquinas, el progreso, la técnica, las diversiones, el deporte, el humor, ... pero también refleja los aspectos más negativos de la sociedad moderna.
- e. Es un arte fundamentalmente feo, el primero en acentuar de forma general lo grotesco de nuestra cultura occidental.
- f. Es un arte deshumanizado, desprovisto de sentimientos y pasiones humanas. El arte se reduce en muchas ocasiones a simple juego formal.
- g. Busca la espontaneidad, frente al trabajo previo y minucioso.
- h. Su tema principal será la contradicción. Este hecho explica que algunos movimientos, por ejemplo, exalten los valores positivos del mundo moderno (Futurismo), mientras que otros se centren en los aspectos negativos (Expresionismo o Surrealismo).
- i. El arte de Vanguardia se valdrá de dos herramientas principales:
 - El humor, porque es útil para desmitificar y desdramatizar.

- La metáfora en la que los términos que se comparan tengan poca relación.
- j. Libertad absoluta del artista. Libertad llevada hasta el extremo, por ejemplo, de romper con la lógica o con los idiomas conocidos.

2.2. Las Vanguardias en Europa.-

Del Vanguardismo europeo vamos a seleccionar tres movimientos exclusivamente: Futurismo, Cubismo y Dadaísmo.

2.2.1. Futurismo.-

El Futurismo fue el primer movimiento de vanguardia. Comenzó en Italia, en 1909 de manos de Marinetti. A partir de ese año, este artista publicará una serie de Manifiestos (declaraciones teóricas y normativas de lo que debía ser el movimiento y las obras futuristas) que definen el movimiento. Podemos destacar los siguientes rasgos:

- a. Temas: la velocidad, el riesgo, el peligro, lo moderno, las máquinas, la violencia, los deportes, la guerra, el militarismo, las fábricas, etc...
- b. Reformas literarias:
 - Destrucción absoluta de la sintaxis.
 - Sustitución de los signos de puntuación por signos matemáticos y musicales.
 - Supresión del YO.
 - Primacía de la imaginación sin ataduras de ningún tipo.
 - Alteración y juego con la tipografía.
- c. Espíritu:
 - Odio a la inteligencia a favor de la intuición.
 - Ruptura con todo lo pasado.
 - Espíritu iconoclasta. Ruptura con las convenciones culturales.
 - Optimismo y vitalidad.

2.2.2. Cubismo.-

El Cubismo en artes plásticas surgió hacia el año 1907 con pintores como Picasso o Braque que se vieron impresionados por el arte africano y polinésico, pero también por la pintura románica medieval. El Cubismo literario apareció algunos años después y su máximo representante ha sido Apollinaire.

Algunos rasgos definitorios serán:

- a. Descomponer la realidad. Observación de la realidad desde diferentes perspectivas.
- b. Integración de las artes. Esto explicará el género literario del caligrama (pintura + literatura) o el pictórico del collage (pintura + escultura + literatura).
- c. Intentan crear obras de arte que tengan vida propia, independientemente de su parecido con la realidad.
- d. Eliminación de lo anecdótico y descriptivo.
- e. Fragmentarismo. El poema se suele convertir en una sucesión de emociones, ideas, anotaciones, etc...
- f. Espontaneidad. Niegan la elaboración formal posterior de la obra de arte. Buscan lo ilógico, huyendo del intelectualismo.
- g. Los temas que tratan será los propios del mundo en que viven, en sus aspectos positivos y negativos. El poeta se ocupará de todo aquello que hiera su sensibilidad.

2.2.3. Dadaísmo.-

Dadá nació en Suiza durante la Primera Guerra Mundial de manos de Tristan Tzara. Los rasgos que pueden definirlo son:

- a. Espíritu:
 - Deseo de independencia del artista respecto a la sociedad.
 - Libertad absoluta del arte.
 - Hacer “tabla rasa” con todo lo existente. Empezar desde cero, desde la invención del idioma.
- b. Temas:
 - Crear una palabra expresiva que fuera válida por sí misma, por su sonido, y no por su contenido, por su relación con la realidad.
 - Burla del espectáculo y del mundo del arte. Burla de todo lo aceptado socialmente.
- c. Reformas literarias:
 - Abolición de la lógica.
 - Descubrimiento del absurdo como medio de expresión literaria.
 - Valoración del humor.
 - Exaltación de las contradicciones.

2.3. Las Vanguardias en España.-

Como veíamos en el esquema con el que iniciábamos este apartado, en el Vanguardismo español suelen hacerse cuatro etapas²:

- 1908-1918: Primeras manifestaciones del Vanguardismo. Destacará la figura de Ramón Gómez de la Serna.
- 1918-1925: Período de plenitud de la Vanguardia. Nace el Ultraísmo con figuras como Cansinos Assens o Guillermo de Torre y el Creacionismo, con Huidobro y Gerardo Diego.
- 1925-1930: La gran tendencia artística es el Surrealismo, que supone una vuelta a las preocupaciones humanas y, por tanto, el principio del fin de la Vanguardia.
- 1930-1936: Los movimientos de Vanguardia van desapareciendo ante el peso de las urgencias históricas y sociales. La literatura se politiza, se llena de contenidos sociales, de denuncia, y eso no tiene cabida en la Vanguardia. El arte ya no se quiere minoritario, sino dirigido a la “inmensa mayoría” y con un claro espíritu utilitario.
- Después de la Guerra Civil, todavía aparecerán algunos autores que recuperarán algunos de los principios de la Vanguardia: Carlos Edmundo de Ory y Gloria Fuertes con el Postismo o Miguel Ángel Labordeta con un nuevo Surrealismo.

2.2.4. Ramón Gómez de la Serna (1888-1963).-

Este autor no puede incluirse dentro de ningún movimiento, sino que tomará rasgos del Cubismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo.

El pensamiento artístico de Ramón parte de la idea de que el mundo es un absurdo, un circo ridículo que sólo puede describirse en términos de humor, en muchas ocasiones con un toque de amargura: “mi obra está, desde luego, al margen del honor y de la moral burguesa”, dijo en 1923.

Veamos algunos caracteres que definen el Ramonismo:

- A. Comparte con los movimientos de Vanguardia la antipatía por la interpretación tradicional de la realidad. Por tanto, en su obra adivinamos constantemente el deseo de romper con el arte anterior.
- B. Su literatura pretende preocuparse de la realidad observada desde puntos de vista no habituales. De esa forma provocará la sorpresa en el lector.

² Así lo entiende Guillermo de Torre en su libro *Literaturas europeas de Vanguardia*.

- C. Elimina de sus obras el sentimentalismo. Las herramientas para conseguirlo serán el humor y la exaltación de los aspectos más divertidos de la vida.
- D. Entre las aportaciones más curiosas de Ramón está la creación de un género literario nuevo al que denominó greguería y que definió con una igualdad matemática:

$$\text{Greguería} = \text{Humor} + \text{Metáfora}$$

Ricardo Senabre ha clasificado las numerosas greguerías de Ramón Gómez de la Serna en cuatro grupos:

- Basadas en una falsa etimología: “Bisabuelo parece querer decir una pareja de abuelos”.
- Basadas en una paranomasia: “Cuando contamos por lustros nuestra edad es que queremos dar lustre a nuestros años”
- Basadas en la parodia de frases hechas: “¿De cuerpo presente? No. De cuerpo pretérito pasado”.
- Basadas en una dilogía: “El defecto de las enciclopedias es que padecen apendicitis”.

2.2.5. Ultraísmo.-

Aparece en España en la década de los veinte y es un reflejo en nuestro país del Futurismo y del Dadaísmo, pero también de la labor vanguardista de Ramón Gómez de la Serna.

Los caracteres que lo definen son:

- a. Integración de las artes.
- b. Sustitución de los signos de puntuación por signos matemáticos.
- c. Exaltación de la maquinaria y del mundo moderno.
- d. Ruptura de la disposición tipográfica tradicional.
- e. Renovación de la metáfora:
 - El poema debe ser una sucesión de metáforas.
 - Se debe eliminar de la metáfora todo lo sentimental, personal o anecdótico.
 - La metáfora debe relacionar elementos nunca relacionados en la realidad.

2.2.6. Creacionismo.-

Este movimiento se inició en París de manos del poeta chileno Vicente Huidobro en torno al año 1918. Los caracteres que lo definen son dos:

- a. Romper con la realidad visible para crear una nueva realidad que tenga sentido por sí misma.
- b. “Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol”, dijo Huidobro en su primer Manifiesto.

2.3. El Surrealismo.-

El Surrealismo como movimiento artístico nació en Francia en torno a 1920. Su creador fue André Bretón y en torno a él se formó un importante grupo de artistas que residieron en París y que durante algún tiempo siguieron fielmente los dictados de la teoría surrealista: Louis Aragon, Juan Larrea, Luis Buñuel, Salvador Dalí, entre otros.

El Surrealismo no pretendió ser solamente una opción artística, sino que quiso ser un movimiento que promoviera la revolución integral, la liberación total del hombre. Pretendió transformar la vida. Esa liberación total que buscan los surrealistas se centra fundamentalmente en dos áreas de la personalidad y de la vida:

- A. Por un lado buscan liberar al ser humano de sus propias represiones. En este aspecto entroncan con la teoría del psicoanálisis de Freud (recordad: la búsqueda del placer, el choque con las normas y la consciencia, la frustración).
- B. Pero también pretendieron una liberación de la represión que sobre el hombre ejerce la sociedad burguesa y sus modelos de estado. En este aspecto, el Surrealismo se relacionará con el Marxismo (recordamos otra vez el primer tema de literatura).

Para conseguir esa finalidad de liberar al ser humano de las represiones personales y sociales, los surrealistas se valieron de una serie de técnicas concretas, todas ellas buscando la libertad de creación olvidando la razón:

- a. Escritura automática
- b. Ensambladura fortuita de palabras.
- c. Reseña de sueños.
- d. Liberación del lenguaje mediante...
 - Metáforas en las que se asocian términos que no tienen relación aparente.
 - Ilogismo.

- Absurdo.
- Connotaciones.

Con todo esto, los surrealistas buscaron llamar la atención no de la razón del lector, sino de su inconsciente. Pretendieron provocar acciones, no ser entendidos.

Con lo visto anteriormente nos debemos dar cuenta de que el Surrealismo es un movimiento que rehumaniza el arte deshumanizado de las Vanguardias. Es el último movimiento de Vanguardia y aquel que acaba con la Vanguardia, porque supone la llegada de nuevo de temas como la preocupación existencial, religiosa o social.

Como dijimos al principio, el Surrealismo nació en Francia, pero las mejores manifestaciones del arte y la literatura surrealistas se dieron en España o de manos de artistas españoles. Fíjate en la relación de obras y autores que te propongo a continuación:

- Surrealismo en pintura: Salvador Dalí.
- Surrealismo en el cine: Luis Buñuel con dos películas: *Un perro andaluz* y *La Edad de Oro*.
- Surrealismo en literatura:
 - La obra poética de Juan Larrea.
 - La obra poética del Grupo del 27. Muchos de los autores de este grupo se vieron influidos en mayor o menor medida por el movimiento, su espíritu o sus técnicas.

Repasémoslas:

- Rafael Alberti, *Sobre los ángeles*.
- Rafael Alberti, *Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos*.
- Rafael Alberti, *Sermones y moradas*.
- F. García Lorca, *Poeta en Nueva York*.
- F. García Lorca, *El público* (obra de teatro)
- Luis Cernuda, *Un río. Un amor*.
- Luis Cernuda, *Los placeres prohibidos*.
- Luis Cernuda, *Donde habite el olvido*.
- Vicente Aleixandre, *Espadas como labios*.
- Vicente Aleixandre, *La destrucción o el amor*.
- Emilio Prados.
- Manuel Altolaguirre.

Lo anterior es una simple relación que nos sirva para demostrar la importancia del Surrealismo en España. Aparte de las citadas, muchas otras obras incluyeron técnicas o influencias de este movimiento fundamental para la evolución de la literatura y el arte de los años 30.

3. EL GRUPO DE 1927.-

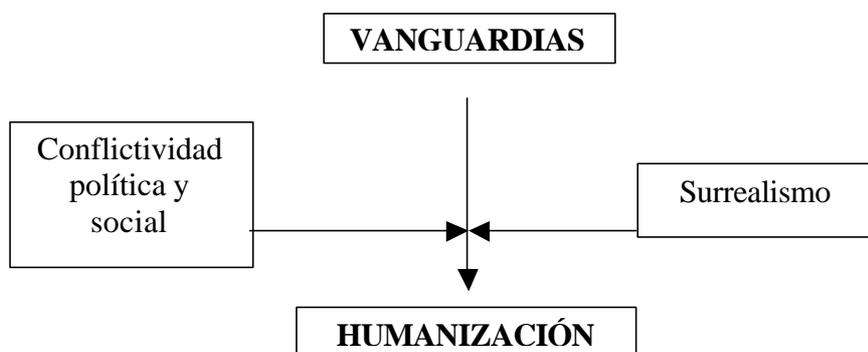
3.1. El concepto de Grupo del 27.-

Si aplicamos los criterios de Petersen a los autores que tradicionalmente se han llamado del 27, podría pensarse que forman una generación literaria, pero esos mismos criterios son aplicables a otros muchos autores a los que, sin embargo, no se les reconoce la pertenencia al grupo. Es por eso que no podemos asignar al grupo el nombre de “generación”.

La última crítica (Ricardo Gullón, Francisco Rico, Juan Manuel Rozas y otros) reconoce dos grandes movimientos literarios en la España anterior a 1936, que se corresponden también con dos generaciones:

- a. El Modernismo.
- b. El Vanguardismo, que vendría caracterizado por ser un arte intelectual, elitista y deshumanizado.

Los autores del 27 se incluirían dentro de este movimiento vanguardista, aunque con el paso del tiempo abandonarían las posturas más intelectuales y deshumanizadas por dos razones principales: el contacto con el Surrealismo y la conflictividad político-social de la España de los años 30:

Es evidente que, aunque no forman una generación independiente, los autores del 27 sí forman un grupo bastante compacto, ya que comparten una serie de rasgos culturales, literarios y biográficos que les individualiza dentro del Vanguardismo:

- a. Ellos tenían conciencia de formar un grupo unitario.
- b. Les unen algunas coincidencias biográficas (son de un mismo lugar, estudian en los mismos sitios, etc...)

- c. Presentan influencias literarias comunes (Juan Ramón Jiménez, la lírica del Siglo de Oro, Bécquer, etc...)
- d. Presentan una evolución conjunta.
- e. Se ocupan de los mismos temas en sus obras.

También es cierto que, junto a esos caracteres comunes, encontramos otros que nos sirven para distinguir unos autores de otros.

3.2. Nómina.-

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

Sobre la nómina anterior toda la crítica literaria está de acuerdo en su inclusión en el grupo. Algunos sectores de la crítica incluyen además a otros escritores como Juan José Domenchina, José Mª Hinojosa, Pedro Garfias o María Zambrano.

Algunos críticos van más adelante y consideran que el Grupo del 27 no es un movimiento exclusivamente literario, sino que puede y debe abrirse a otras artes. Por esa razón entienden que artistas como Luis Buñuel o Salvador Dalí deben formar parte de la nómina del Grupo.

3.3. Los nombres del Grupo.-

Otra cuestión muy discutida en estos años ha sido la de cuál debe ser el nombre para designar a estos autores. Entre las propuestas que se han hecho debemos destacar:

- a. Generación del 27.
- b. Generación de la Amistad.
- c. Generación de los poetas-profesores.
- d. Generación Guillén-Lorca.
- e. Generación de 1925.
- f. Generación de la Dictadura.
- g. Generación de la República.

De entre todos estos nombres nosotros debemos elegir el de Grupo Poético de 1927 o Grupo del 27 por las razones ya expuestas.

3.4.Caracterización.-

3.4.1. Equilibrio.-

Gerardo Diego, en la introducción a la *Antología de poetas del 27* que publicó en 1930, dijo que la principal característica *que* definía al grupo era el equilibrio entre posturas estéticas entendidas tradicionalmente como contradictorias. Este autor señalaba siete equilibrios que pueden encontrarse en la poesía de estos autores:

- a. Equilibrio entre lo intelectual y lo sentimental.
- b. Equilibrio entre pureza y revolución.
- c. Equilibrio entre lo minoritario y lo mayoritario.
- d. Equilibrio entre lo culto y lo popular.
- e. Equilibrio entre lo universal y lo español.
- f. Equilibrio entre tradición y renovación.

3.4.2. Los modelos literarios.-

Uno de los caracteres más definitorios del 27 es que no se levantan radicalmente contra ningún movimiento literario anterior. Ese hecho les distingue del resto de los vanguardismos. Los hombres del 27 aceptan la tradición literaria, aunque también buscarán la innovación.

Sobre esa tradición literaria efectuarán una selección de los autores que mejor encajan en sus nuevas perspectivas sobre el arte.

Los modelos clásicos.-

Entre ellos destacan:

- a. Góngora.- Influye sobre todo en la primera etapa del Grupo, ya que Góngora funciona como ejemplo de artista que pretende crear una realidad artística autónoma.
- b. La poesía popular.- Les influye porque es esencial en la forma y el contenido, porque es sencilla y directa.
- c. Bécquer se convierte en el modelo para el planteamiento del problema amoroso y también como ejemplo de que la sencillez formal del poema puede exigir mucho trabajo.

Los modelos contemporáneos.-

- a. El 98.- Se convierten en modelos del 27 en las últimas etapas del mismo, cuando a estos autores empiezan a preocuparle los mismos problemas que a los autores del grupo del 98: lo

existencial, lo religioso y, sobre todo, lo social.

- b. Ortega y Gasset.- Fue importante para el grupo por dos razones: el ensayo *La deshumanización del arte*, donde expone lo que es el arte de vanguardia, y su labor como editor de revistas que se convierten en medio de difusión de los poemas de los autores del 27.
- c. Ramón Gómez de la Serna.- Es importante como gran innovador de la época, tanto al ofrecer ejemplos de metáforas sorprendentes y nuevas, como al introducir en España los avances literarios europeos.
- d. Juan Ramón Jiménez les enseñó el ideal de pureza poética, de deshumanización. Cuando estos autores comienzan a “rehumanizarse”, comienzan también a separarse de Juan Ramón.
- e. El Ultraísmo.- De este movimiento tomarán:
 - El deseo de incorporar a la poesía lírica el mundo moderno y urbano (la velocidad, las máquinas, el progreso).
 - Prescindir de elementos narrativos y sentimentales.
 - La metáfora como soporte del poema.
 - Ennoblecimiento del humor.
 - Búsqueda de la sorpresa.
- f. El Surrealismo.- Les aporta los siguientes aspectos:
 - La rehumanización de la literatura.
 - La invitación a la libertad imaginativa.
 - La preocupación por el hombre y las agresiones que recibe de la sociedad.
 - El contacto con la política.

3.4.3. Los temas.-

Civitas Hominum.-

El tema de la ciudad va a ir acompañado de otros como son el confort de la vida moderna y sus frivolidades (los grandes almacenes, los hoteles, los bares y espectáculos). Se trata de una ciudad creada por los hombre donde tiene cabida todo el progreso humano.

Con el tiempo esa ciudad del progreso perderá su sentido optimista en algunos autores (Alberti o Lorca) y se criticarán los aspectos negativos que se ven en ella.

La naturaleza.-

La naturaleza que aparece en sus poemas es la cotidiana, la que puede “verse desde la

ventana”, dice Dámaso Alonso.

Aparece también una naturaleza asociada a los recuerdos del poeta. Lo que se conoce como “los paraísos perdidos”.

El amor.-

En el tratamiento del amor aparecerá el erotismo como aspecto más característico. El amor se presentará sin inhibiciones sexuales, tanto en las experiencias heterosexuales como en las homosexuales.

El compromiso político.-

En este tema hay que distinguir tres etapas diferentes:

- a. Antes de 1936.- La mayoría de los autores evitaron escribir poesía social y política.
- b. Durante la Guerra Civil.- La práctica totalidad de los autores se dedicó a la literatura de combate, defendiendo su ideología.
- c. Después de 1939.- Se generalizan las actitudes comprometidas, aunque sin concretizar en la realidad española.

Otros temas.-

Aparte de los anteriores, en la poesía del grupo encontramos otros temas específicos de algunos autores: la muerte (García Lorca), la soledad (Cernuda y Prados), la nostalgia (Alberti), etc...

3.4.4. La técnica.-

La métrica.-

Destaca la variedad de medidas y estrofas, uniendo las formas tradicionales con formas innovadoras.

Su principal novedad radica en el uso del verso libre, que basa su ritmo no en la medida ni en la rima, sino en la repetición de elementos léxicos, fónicos o sintácticos.

La metáfora.-

La metáfora se convierte en la base de muchos de sus poemas, pero es una metáfora compleja, donde la relación de semejanza entre el término real y el imaginario no es evidente.

3.5. Evolución Conjunta.-

Tradicionalmente suelen señalarse tres etapas en la trayectoria poética de los autores del 27, aunque algunos de ellos no cumplan los requisitos de cada uno de los períodos:

3.5.1. Poesía pura.-

La fecha que se normalmente se señala como término de esta fase es la del año 1927, coincidiendo con la celebración del Centenario de Luis de Góngora.

Las obras de este período estarán marcadas por los postulados de Ortega y Gasset en *La deshumanización del arte* (recuerda los apartados anteriores de este tema): se pretende eliminar todo lo excesivamente humano y sentimental de la obra de arte. Esta aspiración rige el período, aunque sin llegar a los extremos de las literaturas de Vanguardia.

Las influencias que reciben los hombres del 27 en esta etapa serán:

- A. Movimientos de Vanguardia, especialmente Ultraísmo y Creacionismo. Esta influencia se aprecia en los siguientes rasgos:
 - Uso de dos herramientas literarias principales: la metáfora y el humor.
 - Temas como las máquinas, el progreso, el mundo moderno y urbano, las diversiones, etc...
- B. Juan Ramón Jiménez fue para ellos un modelo de artista que había conseguido depurar su obra hasta el punto de eliminar de ella todo lo sentimental y emotivo, dejándola reducida a su esencia: la palabra y la belleza de la misma.
- C. Luis de Góngora fue entre los autores clásicos uno de los preferidos, ya que su obra también aparece marcada por la huida de lo sentimental, de lo humano.

3.5.2. Poesía impura.-

Este período podríamos situarlo entre 1927 y el final de la Guerra Civil española, en 1939. Lo característico de este momento es la rehumanización de la literatura de los autores del grupo. Vuelven de nuevo sus ojos hacia los sentimientos y preocupaciones humanas, bien existenciales o bien sociales. Las razones de esta rehumanización serán dos:

- A. Conocimiento, contacto y práctica del Surrealismo (ya hemos visto en el epígrafe anterior cómo este movimiento buscó la vuelta a lo humano).
- B. La situación social y política de la España del momento que exigió a los artistas un compromiso claro con lo que estaba pasando.

3.5.3. Poesía posterior a 1939.-

Después de la Guerra Civil el Grupo del 27 se disgrega. Podemos agrupar a los poetas en dos sectores:

- A. Aquellos que marcharon al exilio. En ellos será un tema común el “paraíso perdido”, es decir, el recuerdo, la nostalgia por lo que se ha perdido para siempre (España, los amigos, la juventud, etc...).
- B. Aquellos que permanecieron en España (Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre). Entre estos hay que distinguir dos tendencias poéticas diferentes en este período que marcarán el camino para los jóvenes poetas españoles:
 - Existencialismo. Lo inicia Dámaso Alonso con su libro *Hijos de la ira* en la década de los cuarenta.
 - Poesía social. Iniciada por Vicente Aleixandre con *Historia del corazón* en la década de los cincuenta.