

Tema 8. La poesía de la Generación del 27.

La obra poética de Federico García Lorca.

A. La Generación del 27. Rasgos generacionales y características comunes

En la década de los años veinte, en plena efervescencia vanguardista, irrumpe en el panorama literario español una serie de jóvenes poetas a quienes se integra en la llamada “**Generación del 27**”. Se trata de un grupo de poetas que, entre los años 1925 y 1936, se convirtieron en el más notable grupo literario de la época, dando lugar a lo que se ha denominado “**Edad de Plata**” de la literatura española. En la **nómina de autores** pertenecientes a este grupo destacan Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.

El hecho de que habitualmente se englobe a autores tan diversos en un único grupo generacional¹ se debe a que todos ellos comparten una serie de **rasgos y características**:

- **Nacimiento en fechas cercanas**: entre 1891 y 1905.
- Estrecha relación de compañerismo y **amistad**.
- **Lugar de encuentro**: la Residencia de Estudiantes, un centro universitario, heredero de la famosa “Institución Libre de Enseñanza”, en el que convivieron muchos de ellos, compartiendo toda serie de actos culturales, así como el clima de tolerancia, curiosidad y apertura hacia las novedades.
- **Acontecimiento generacional**: conmemoración del tercer centenario de la muerte de Góngora en 1927, celebrado en el Ateneo de Sevilla.
- Participación en **revistas literarias**: *Revista de Occidente*, *Cruz y Raya*, *La Gaceta Literaria*.
- **Ideales estéticos** similares (aunque cada uno evoluciona en su poesía de modo diferente). Reaccionan contra el academicismo y el mero esteticismo modernista y exaltan una estética basada en la libertad de la imaginación y en cierta deshumanización del arte.
- **Maestros comunes**: Juan Ramón Jiménez (poesía pura), José Ortega y Gasset (deshumanización) y Ramón Gómez de la Serna (vanguardismo).
- **Estilo**: síntesis de **tradición** y **vanguardia**. Se abren a las aportaciones europeas y americanas (influencia del simbolista Valéry, del Surrealismo y de los poetas americanos César Vallejo y Pablo Neruda), y al mismo tiempo revalorizan el pasado literario, rescatando autores y estilos diversos, desde la primitiva lírica popular, pasando por los Siglos de Oro (Garcilaso, San Juan, Fray Luis, Góngora, Lope, Quevedo...), alcanzando ya en la época reciente a Bécquer, Rubén Darío, Unamuno o Machado. Practican una libertad métrica que alterna los metros tradicionales con el verso libre, y la metáfora se convertirá en el recurso estilístico más importante².
- **Temas**. Los grandes asuntos del ser humano (el **amor**, el **destino**, la **muerte**, la **libertad**) son ejes temáticos de la Generación del 27, a los cuales se unen estos otros contenidos:

---

¹ Unos críticos hablan de “generación”, mientras que otros emplean el término “grupo” para referirse a este conjunto de autores. Los que cuestionan que se trate de una verdadera generación literaria argumentan que esta no cumple requisitos como el tener un guía y un estilo comunes, el rebelarse contra un ideal o un hecho concretos o la inexistencia de un acontecimiento histórico que dé origen al conjunto.

² Los autores de esta generación emplean frecuentemente, al estilo del Surrealismo, metáforas e imágenes visionarias en las que se establecen relaciones entre objetos y emociones. En estos casos no se trata de descifrar la realidad que hay detrás de las metáforas sino de dejarse llevar por las asociaciones inconscientes que despiertan. Un ejemplo: -*Águilas como abismos, como montes altísimos*” (Vicente Aleixandre). No hay semejanza racional entre un “águila” y un “abismo” o “monte”; sin embargo, “el abismo y los montes altísimos” producen la impresión de ‘fuerza y energía insuperables’, algo en lo que sí se parecen a las águilas. No hay, pues, semejanza racional entre ambos términos de la comparación, pero sí semejanza emotiva o sentimental.

- **La ciudad** es protagonista central de sus poemas, entendida más que como un simple marco, como un símbolo positivo de la modernidad, característico de las vanguardias, pero, al mismo tiempo, también como un lugar problemático, donde el hombre se halla alienado y sufre la soledad.
- **La naturaleza** se concibe unas veces como entorno, pero en otras ocasiones se asocia simbólicamente a aspectos del yo poético (evocaciones de la infancia, antiguos amores, pureza, etc.).
- **El amor.** Se presenta como la plenitud del individuo, con un sentido de libertad. Se produce una renuncia expresa al sentimentalismo, y el amor recupera su proyección individual y su simbolismo. Se trata de una pasión enriquecedora, un motivo de tensión que le proporciona al ser humano los instrumentos para triunfar sobre el caos mundano.
- **El dolor.** Choque entre lo deseado y la realidad.
- **Las artes.** Convertidas en tema de creación poética.
- Se recupera como tema la **tradición popular**, introduciendo en los poemas elementos del folclore (costumbres, cantes, romances...), especialmente del andaluz (Lorca, Alberti).
- **El compromiso.** Ya se trate de un compromiso con el arte, de signo vanguardista, o de un compromiso con el hombre, de carácter meramente humanitario o de tintes políticos con la llegada de la Guerra Civil.

B. Etapas en la producción poética de la Generación del 27

• **Primera etapa (hasta 1929).** Etapa de juventud, en la que el grupo se formó como tal. Coincidió con el esplendor de las vanguardias, que ejercieron su influencia en los poetas del 27, aunque éstos no rechazaron el pasado literario y lograron un **equilibrio entre vanguardia y tradición**. En estos años cultivaron, siguiendo el magisterio de Juan Ramón Jiménez, la **poesía pura**, sobre todo en su rechazo del exceso retórico. Se persigue la deshumanización del arte, reduciendo la expresión a lo puramente artístico; ideal que no se llega a cumplir de forma tan radical.

• **Segunda etapa (1929-1936).** Hacia 1929, autores como Lorca, Alberti o Cernuda sufrieron profundas crisis personales y encontraron en el **Surrealismo** una forma de plasmar sus conflictos. Los nuevos temas produjeron un proceso de **rehumanización poética**, pues la exploración del yo y de las emociones humanas volvió a ocupar un primer plano. Este hecho coincidió con una complicada situación política, que no permitía que los artistas se mantuvieran al margen. Se dejó sentir la influencia del chileno Pablo Neruda, que reclamaba una "poesía impura", una **poesía de compromiso**.

• **Tercera etapa (desde 1939).** En 1939 la Generación del 27 se desintegró definitivamente como grupo de forma dramática debido a la muerte de algunos miembros (Lorca) y el exilio forzoso de otros³. La poesía deriva hacia un **humanismo angustiado** entre los que permanecen en España; mientras que, en el exilio, los poemas se tiñen de **resentimiento** primero y de **nostalgia** después.

C. Poetas del 27

PEDRO SALINAS (1891-1951). Para este poeta madrileño, influido por la poesía pura, el Creacionismo y el Futurismo, la poesía supone un modo de acceder a la esencia de las cosas y de las experiencias vitales. Destacan en sus obras el tema del amor, entendido como una

---

³ Tan solo Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego permanecen en España.

forma de conocimiento que otorga sentido al vivir; y la búsqueda del absoluto, de lo permanente en el tiempo y en el espacio, así como la integración entre el yo y el mundo. Sobresale su trilogía amorosa, formada por *La voz a ti debida* (1933), *Razón de amor* (1936) y *Largo lamento* (1939).

JORGE GUILLÉN (1893-1984). Su gran obra, *Cántico* (1928-1950), es un canto entusiasta y vital a la creación, la afirmación jubilosa del existir en la realidad de que se forma parte. El tema central es, pues, la realidad y su relación con el hombre. Para poder alcanzar la plenitud, el ser humano ha de lograr el equilibrio entre las fuerzas positivas (cuya máxima expresión es el amor) y negativas (azar, dolor, tiempo, muerte) con las que convive y que caracterizan su relación con el mundo.

- **VICENTE ALEIXANDRE (1898-1984, Premio Nobel en 1977).** En su poesía, fuertemente influida por el Surrealismo, el amor, impulso erótico y vital, se concibe como una fuerza cósmica que supone la destrucción del individuo al unirse al otro, pero que, al mismo tiempo constituye un medio para trascender, mediante dicha unión, lo puramente individual e integrarse con la naturaleza, el todo, desde una concepción panteísta (*Espadas como labios*, 1931; *La destrucción o el amor*, 1933).

- **RAFAEL ALBERTI (1902-1999).** Su poesía abarca tendencias como el neopopularismo, el barroquismo gongorino, el surrealismo o la poesía social. En *Marinero en tierra* (1924) su poesía se tiñe de nostalgia por el mar de Cádiz y por el paraíso perdido de la infancia, empleando para ello recursos propios de la poesía tradicional. En *Sobre los ángeles* (1928) predomina el sentimiento de angustia expresado a través de imágenes influidas por el Surrealismo y mediante una constante dicotomía entre lo positivo y lo negativo.

- **LUIS CERNUDA (1902-1963).** El tema central de su producción poética es la constante oposición entre realidad y deseo. Junto a este núcleo temático, en su poesía aparecen otras constantes: el amor, que combina rebeldía frente a las normas sociales, erotismo y sufrimiento; la vida como una lucha contra la soledad; el tiempo, que supone la existencia de un único medio para captar lo permanente: la fusión con el instante; y la naturaleza, símbolo de nostalgia por lo perdido y a la vez de perfección. Destacan sus obras *Los placeres prohibidos* (1931), *Donde habite el olvido* (1933) y la compilación de toda su obra poética bajo el título *La realidad y el deseo*, a partir de 1936.

- **GERARDO DIEGO (1896-1987).** En su producción conviven temas diversos (amor, paisaje, experiencias y recuerdos, el mundo de los toros, la religión, la música...) y estilos variados, desde las formas tradicionales (sonetos, décimas, romances) hasta la más audaz experimentación vanguardista (verso libre, disposición visual, imágenes sorprendentes) dentro del Creacionismo principalmente (*Imagen*, 1922; *Manual de espumas*, 1924).

- **DÁMASO ALONSO (1898-1990).** Maestro indiscutible de los poetas de posguerra con su desgarrado libro *Hijos de la ira* (1944), en el que domina la angustia existencial (Dios ausente, la muerte como único destino cierto, la soledad y la injusticia).

D. Federico García Lorca y su obra poética

Aspectos biográficos

Nació en Fuente Vaqueros, Granada (1898). Su infancia en el ámbito rural le permitió conocer la tradición popular andaluza, reflejada en su obra. Empezó las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras, y también se interesó por la pintura y la Música, lo que le permitió conocer a

Manuel de Falla, quien contribuyó a su entusiasmo por el cante flamenco. De 1919 a 1928 vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde entabló amistad con numerosos artistas e intelectuales, algunos ya consagrados (Juan Ramón Jiménez) y otros noveles (Buñuel, Dalí...). En 1929 viajó como becario a Nueva York, ciudad que le dejó profunda huella, y en 1932 a Buenos Aires, donde pronunció conferencias y dirigió representaciones teatrales. Nuevamente en España, compaginó su labor poética con la dirección del grupo teatral universitario *La Barraca*. Con el estallido de la Guerra Civil, fue fusilado en 1936 por sus ideas republicanas y su orientación homosexual. Dotado de una gran simpatía personal y una facilidad para las relaciones humanas, ocultó tras ese rostro amable un mundo personal de frustración y amargura vital.

Obra poética⁴

En lo que respecta a su **temática**, junto al **amor** (el poeta tiende a un pansexualismo que borra las fronteras entre el amor homosexual y el heterosexual), el tema más destacado es el de la **frustración** y el del **destino trágico**. Por sus obras desfilan numerosos seres marginados, con los que el autor se identifica, que se mueven en un mundo hostil y exhiben un dolor de vivir y una impotencia que les aboca a la **soledad** y a la **muerte**. Otros temas recurrentes son la **infancia**, entendida como la edad de la inocencia, y **lo social**, denunciando las imposiciones morales y el castigo al indefenso.

En cuanto a su **estilo**, Lorca destacará por la función evocadora de sus palabras, la presencia de símbolos, la imagen visionaria, la tendencia impresionista y la importancia de la musicalidad, sirviéndose de formas métricas y recursos de la poesía popular, así como de formas clásicas como el soneto y del verso libre.

Sus primeros poemas se recogen en *Libro de poemas* (1921), donde se observa la influencia del Posromanticismo, el Modernismo y la poesía juanramoniana. Los siguientes libros manifiestan la convivencia de elementos tradicionales, cultos y populares, con otros vanguardistas: *Canciones* (1927), *Romancero gitano* (1928), *Poema del Cante Jondo* (1931).

El *Romancero gitano* refleja una Andalucía centrada en el mundo de los gitanos, pero no desde un punto de vista realista y objetivo, sino de un modo mítico y simbólico. Lorca exalta la dignidad de esta raza marginada y perseguida, símbolo de libertad en lucha contra la represión, como un marco lírico en el que plasmar el sentimiento trágico de la vida que preside toda la obra, marcada por el amor y la muerte.

Poeta en Nueva York, libro escrito entre 1929-1930, pero publicado póstumamente en 1940, presenta cambios formales y en el tratamiento de los temas, prevaleciendo la estética vanguardista y surrealista. Lorca trata en esta obra, de tintes angustiosos, cuestiones como el poder del dinero, la esclavitud del hombre por la máquina, la injusticia social, el racismo o la deshumanización. La ciudad estadounidense constituye un marco hostil capitalista para el hombre, en el que no hay cabida para el amor, la felicidad o la naturaleza.

En sus últimas obras predomina el tono lírico y los temas del amor y la muerte: *Llanto por Ignacio Sánchez Mejía* (1935), la célebre elegía dedicada al torero y amigo muerto; *Seis poemas galegos* (1935); *Diván del Tamarit* (1940), que incorpora elementos de la tradición lírica árabe-andaluza; y los *Sonetos del amor oscuro*, poemas sobre la pasión y el placer del goce, no publicados hasta 1984.

---

⁴ Sobre su producción teatral se habló ya en el tema anterior.