

Las vanguardias

- Entre las dos guerras mundiales se suceden una serie de movimientos experimentales que abarcan todas las artes: las **vanguardias**.

Características de la literatura vanguardista

- Subjetivismo e irracionalismo.** Los vanguardistas se acercan a la realidad desde un **punto de vista subjetivo** e irracional. Su literatura es **irracionalista**: prima la mirada subjetiva sobre la razón lógica.
- Experimentación formal.** Si en la pintura se experimenta con el color o las figuras, en la literatura **se experimenta con el lenguaje**. Los poetas experimentan con el lenguaje y se arriesgan con las metáforas y los símbolos. El lenguaje poético se vuelve más difícil, pero también más sugerente.

Dos movimientos de vanguardia

- El **futurismo** rechaza los temas tradicionales y canta a los **avances de la técnica**.
- El **surrealismo** pretende liberar el subconsciente de las ataduras de la razón a través de la escritura automática, que proviene del fluir del pensamiento.

Las vanguardias y la generación del 27

1. La generación del 27

- La generación del 27 está formada por un grupo de amigos poetas con muchas cosas en común: edades parecidas, formación universitaria y conocedores de las novedades de la poesía europea.
- Características de la generación del 27:**
 - **Unen lo mejor de la tradición y de la vanguardia:**
 - De la poesía medieval recuperan la **gracia** y la **frescura** del romancero y de las canciones medievales de tipo popular.
 - De Garcilaso, Lope, Quevedo y Góngora recogen la **brillantez** y la **perfección del lenguaje**, y el **soneto** como forma poética.
 - De Bécquer, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, toman la necesidad de **depurar la poesía** y el poder del **símbolo poético**.
 - De las vanguardias adoptan el **subjetivismo**, la **irracionalidad** y la **experimentación** lingüística.
 - **Consiguen el equilibrio entre hermetismo y claridad.** Estos poetas son muy modernos en cuanto al lenguaje elegido pero equilibran este lenguaje irracional con formas métricas clásicas.
- Etapas de la generación del 27:**
 - **1.ª etapa (1922-1928). Síntesis y poesía pura:** los poetas reflejan en sus obras una síntesis perfecta de tradición y vanguardia.
 - **2.ª etapa (1928-1931). Época humanizada:** el surrealismo se impone en muchos poetas del grupo. Entran así los temas personales, como la infancia, el amor o la denuncia social. Además de las comparaciones y metáforas visionarias, el surrealismo introduce otros recursos como la **acumulación caótica**, una **sucesión de personificaciones, adjetivaciones o metáforas visionarias** que intentan reproducir sensaciones.
 - **3.ª etapa (1931-1936). Poesía social:** los poetas no son ajenos a los asuntos sociales y políticos de España. Muchos simpatizan con la Segunda República (1931) y reclaman una poesía sin pureza, pegada a los problemas de la gente.
 - **4.ª etapa (1936). Guerra Civil y exilio:** al estallar la **Guerra Civil** (1936) muchos poetas fueron perseguidos y la mayoría se marchan de España. En el **exilio** publican libros de poemas en los que la nostalgia de la patria perdida y el desarraigo son las notas dominantes en su poesía.

2. Rafael Alberti (1902-1999)

- Rafael Alberti publica, a los 23 años, su primer libro de poemas: *Marinero en tierra* (1925), por el que recibe el Premio Nacional de Literatura. Este libro se encuentra dentro de la **corriente neopopularista**, que rescata la sencillez de los temas y la métrica de la poesía popular. El mar representa la libertad, la infancia y la felicidad, y el ritmo de sus olas inspiran el ritmo de sus versos.
- Alberti publica *Sobre los ángeles* (1929), libro que refleja su crisis espiritual y personal, y que se encuentra dentro de la **estética surrealista**. Durante los años de exilio escribe sobre su añoranza de la patria lejana en obras como *Entre el clavel y la espada* (1940), o *El poeta en la calle* (1931-1965), donde recoge su **poesía social**.

3. Pedro Salinas (1891-1951)

- Salinas no siguió la corriente surrealista sino que fue depurando el lenguaje para darle la mayor exactitud y precisión. Su poesía es **muy densa**, pues utiliza antítesis, paradojas y juegos de palabras para concentrar el significado en unos versos breves y sin rima.
- En 1933 publica uno de los mejores poemarios de amor del siglo XX: *La voz a ti debida*, un único poema fraccionado en unidades más pequeñas. En él reflexiona sobre todos los estados del amor.

4. Vicente Aleixandre (1898-1984)

- En su poesía destacan dos etapas:
 - **1.ª etapa**. Sus primeros libros están dentro del surrealismo; sin embargo, la íntima unión con la naturaleza permite entender el significado de sus metáforas visionarias. Son de esta etapa *La destrucción o el amor* (1933) y *Sombra del paraíso* (1934).
 - **2.ª etapa**. El ser humano es el protagonista y la naturaleza pasa a ser el marco en el que transcurre la vida. De esta etapa es *Historia del corazón* (1954).

5. Luis Cernuda (1902-1963)

- Convierte en poemas sus experiencias personales: sus amores desafortunados, su soledad y el exilio por la Guerra Civil. En ellos refleja siempre la tensión entre sus sueños y la realidad. En 1936 reúne todos sus libros bajo un solo título: *La realidad y el deseo*.
- *Los placeres prohibidos* (1931) y *Donde habite el olvido* (1932) están dentro de la influencia del **surrealismo**. Poco a poco abandona los artificios del surrealismo para escribir con un **lenguaje más cercano**, como sucede en *Las nubes* (1940), *Poemas a un cuerpo* (1950-1956) y *Desolación de la quimera* (1956).

6. Federico García Lorca (1898-1936)

- En su obra poética destacan dos etapas:
 - **1.ª etapa (1921-1928)**. En estos libros hay una perfecta **unión de tradición y vanguardia**. Las vanguardias están en el lenguaje elegido y la tradición la aportan los temas populares y la métrica. De esta etapa son *Canciones* (1927) y *Romancero gitano* (1928).
 - **2.ª etapa (1928-1935)**. En 1929, Lorca viaja a EE. UU. con una beca de estudios. Allí escribe *Poeta en Nueva York* (1929) cuyo **lenguaje surrealista** le ayuda a expresar el desconcierto de la gran ciudad sumida en plena crisis económica y también su propia crisis personal. A su regreso de EE. UU., y también dentro de la corriente surrealista, escribe *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (1936) y *Sonetos del amor oscuro*.
- Lorca escribe tres obras dramáticas que lo elevan a la cumbre del teatro del siglo XX: *Bodas de sangre* (1933), *Yerma* (1934) y *La casa de Bernarda Alba* (1936). El tema de estas obras es **el destino trágico que conduce a la muerte a sus protagonistas en plena juventud**.