

De finales del siglo XIX al siglo XXI

Vanguardias y Generación del 27

De finales del siglo XIX al siglo XXI

Vanguardias y Generación del 27

3. VANGUARDIAS

3.1. Introducción y contexto histórico cultural Principios del siglo XX

- Asentamiento de la Revolución industrial.
- Movilización política de las clases obreras (comunismo, anarquismo, etc.).
- Extremismo ideológico del fascismo (conservador, autoritario, centralizado)
- Revoluciones contra poderes totalitarios como la Revolución Rusa de 1917.
- Grandes enfrentamientos bélicos (I Guerra Mundial, 1914 – 1919).
- Depresión económica en EE. UU., en 1929, de repercusiones mundiales.
- Latinoamérica: Acusa la inestabilidad europea. Lo más significativo es la Revolución mexicana de 1911.
- España: En política, la monarquía de los Borbones se extiende desde 1902 a 1931 en la persona de Alfonso XIII. La Dictadura de Primo de Rivera (1923 – 1930). Llega la II República española en 1931 y hasta 1939. Guerra Civil Española desde 1936 a 1939. Dictadura de Franco, 1939 – 1975.

3. VANGUARDIAS

3.2. Características de la literatura vanguardista

- Abandono del realismo y experimentación con nuevos modos de expresión.
En la literatura europea aparecen diversos “ismos”:
 - *Futurismo* (Italia, 1909; fundador, Marinetti; celebra la tecnología; ruptura con las normas gráficas).
 - *Dadaísmo* (Francia, 1916, inspirado en el habla infantil; libertad de la fantasía).
 - *Surrealismo* (Francia, 1924, valora el subconsciente, el mundo de los sueños y la libre asociación de ideas: *collage* y escritura automática).
- En la literatura Latinoamérica: los escritores hispanoamericanos llevaron a sus países lo que aprendieron en Europa, surgiendo varios “ismos” americanos.
 - *Creacionismo* (Vicente Huidobro: el hombre no debe imitar sino crear).
 - *Ultraísmo* (Borges: uso primordial de la metáfora).
- Características de la literatura hispanoamericana de principios de siglo:
 - Rechazo de convenciones retóricas y racionales - Humor y juego
 - Innovación en la forma del texto - Búsqueda de lo original y sorprendente.

3. VANGUARDIAS

3.2. Características de la literatura vanguardista (continuación)

- A partir de los años 30, el vanguardismo en Latinoamérica deja paso a concepciones más personales de la literatura, sin abandonar los logros expresivos en los años anteriores.
- En poesía: los temas y preocupaciones vuelven a ser la sociedad y el hombre, aunque se siga dando importancia a los recursos expresivos. De este paso del Vanguardismo a una poesía más personal y humana es claro ejemplo **César Vallejo** desde *Trilce* a *Poemas humanos* y *España, aparta de mí este cáliz*. También surge una poesía puramente americana que recrea el habla de los negros (negrismo literario): **Nicolás Guillén** y **Luis Palés Matos**.
- En narrativa: gracias a la influencia de la vanguardia se superó el realismo Tradicional y se facilitó el camino a lo que más tarde sería llamado “realismo mágico”. Sus predecesores : **Borges** y **Rulfo**. Aúnan tradición y renovación.

3. VANGUARDIAS

3.3. Representantes de este período vanguardista:

- César Vallejo (1892 – 1938)
- Jorge Luis Borges (1899 – 1986)
- Juan Rulfo (1918 - 1986)
- Nicolás Guillén (1902 – 1989)
- Pablo Neruda (1904 – 1973)

3. VANGUARDIAS

3.3. Representantes de este período vanguardista:

Pablo Neruda.

• **Vida**

- Nombre Neftalí Ricardo Reyes. Chile 1904 – 1973.
- Cónsul en Madrid (1934 – 1938). Trabó amistad con poetas del 27.
- Dirigió una revista literaria llamada *El caballo verde*.
- Durante la Guerra Civil española ingresó en el Partido Comunista.
- Premio Nobel en 1971. Producción literaria ingente.

• **Del posmodernismo a la vanguardia**

- *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1924). Versos de amor juvenil apasionado. Sus versos se hicieron tan famosos como los de Bécquer. El tono de esta obra es muy humano: superación del modernismo.
- *Residencia en la tierra* (1933 – 1935). Se suma a la vanguardia, en particular al Surrealismo. Obra de imágenes alucinantes. Compuesta de versículos. Expresa una concepción muy amarga del hombre. Libro difícil y profundo.

3. VANGUARDIAS

3.3. Pablo Neruda

• **De la vanguardia a la poesía comprometida**

- En la *Tercera residencia* (1935 – 1945) aparecen poemas de tema político como *España en el corazón*, escrito en apoyo de la España republicana. Se inicia el giro hacia una poesía más comprometida social y políticamente.
- *Canto general* (1950), es su obra más ambiciosa de esta etapa. Canta a las tierras de América, su pueblo natal, su historia... El tono es épico, vibrante; y el lenguaje, por lo general, más sencillo y directo.

• **Otras obras**

Destacan sus Odas elementales (1954 – 1957), en la misma línea de lenguaje sencillo y tono optimista. Los temas alternan entre lo político y social y lo íntimo personal.

• **Significación** [Biografía: Skármeta, *El cartero de Neruda*]

Neruda ha sido maestro de poetas experimentales como de poetas socialmente comprometidos. Su valor literario se engarza con lo biográfico.

3. VANGUARDIAS

3.3. Pablo Neruda. Textos.

Estoy, estoy rodeado
por madreSelva y páramo, por chacal y
centella,
por el encadenado perfume de las lilas:
Estoy, estoy rodeado
por días, meses, aguas que sólo yo conozco,
por uñas, peces, meses que sólo yo conozco,
estoy, estoy rodeado
por la delgada espuma combatiente
del litoral poblado de campanas.

(Neruda, fragmento de "América" en *Canto general*)

Hay algo denso, unido, sentado en el fondo,
repitiendo su número, su señal idéntica.
Me rodea una misma cosa, un solo
movimiento:
el peso del mineral, la luz de la piel,
se pegan al sonido de la palabra noche:
la tinta del trigo, del marfil, del llanto,
las cosas de cuero, de madera, de lana,
envejecidas desteñidas, uniformes,
se unen en torno a mí como paredes.

(Neruda, fragmento de *Primera residencia*)

4. GENERACIÓN DEL 27

4.1. Concepto de Generación

La Generación del 27, al igual que la del 98 (G 14), no se refiere exclusivamente a un grupo de personas de la misma edad, sino a un grupo de artistas cuyas obras comparten unas características e intenciones artísticas precisas.

4.2. Características de la Generación del 27

- El grupo se conformó en torno a las actividades realizadas en el tercer centenario de la muerte del poeta Luis de Góngora en 1927 (Sevilla).
- Los escritores del grupo son: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Rafael Alberti. Todos ellos tienen en común:
 - Se formaron en la Institución Libre de Enseñanza y vivieron en la Residencia de Estudiantes de la Institución.
 - Estudiaron, analizaron y difundieron las obras de sus compañeros.
 - Gerardo Diego publicó una antología poética de estos autores (1931).
 - Publicaron en las mismas revistas literarias (Revista de Occidente, Litoral...)

4. GENERACIÓN DEL 27

4.2. Características de la Generación del 27 (Continuación)

4.2.1. Características estéticas (No son extremistas):

- Se interesan por los clásicos literarios y también por las nuevas corrientes vanguardistas. [Clásicos y vanguardia]
 - Integran en sus versos lo culto y lo popular. [Culto y popular]
 - Su poesía es pura (artística), pero también humana. [Arte y vida]
 - Se preocupan por lo español sin dejar de lado lo universal. [Local y universal]
 - Sus **innovaciones** se relacionan con las metáforas usadas y la métrica (Suelen usar versos libres).
 - La evolución de su obra (de estos autores): [Nunca hacen arte por arte]
- Hasta 1927: Influencia formal del **modernismo**.
- Desde 1927: Influencia de la vanguardia, en especial del **surrealismo**.
- Después de la Guerra Civil: Su poesía responde a las **realidades vitales** (protesta social y política, angustia existencial, etc.)

4. GENERACIÓN DEL 27

4.3. Representantes de la Generación del 27

- Pedro Salinas (1892 – 1951)
- Federico García Lorca (1898 – 1936)
- Luis Cernuda (1902 – 1963)
- Vicente Aleixandre (1898 – 1984)
- Rafael Alberti (1902 – 1999)
- Jorge Guillén (1893 – 1984)
- Gerardo Diego (1896 – 1987)
- Dámaso Alonso (1898 – 1990)

4. GENERACIÓN DEL 27

4.4. Federico García Lorca

• Vida

- Nació en Granada, estudió en la Residencia, viajó a EE. UU en 1929 y fundó *La Barraca*, murió asesinado al iniciar la Guerra Civil por el bando franquista.
- Personalidad: vitalidad arrolladora y cierto íntimo malestar y dolor de vivir.
- Tema central de su obra: el destino trágico, la imposibilidad de realizarse.

• Poética

- Inspiración y trabajo riguroso han de ir unidos. Poesía humanista y estéticamente pura.

• Obra poética

- *Poema del Cante Jondo* (1921)
- *El Romancero Gitano* (1928)
- *Poeta en Nueva York* (1930)
- *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (1935)

• Obra dramática

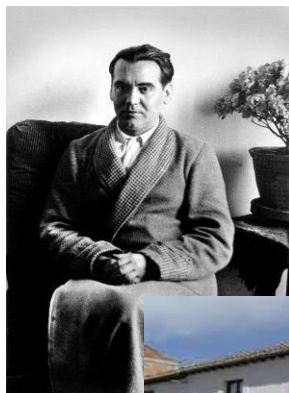
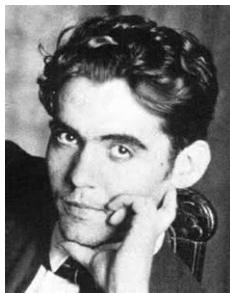
- *El público* (1930). Surrealista.
- *Bodas de sangre* (1933). Tragedia.
- *Yerma* (1934). Tragedia.
- *La casa de Bernarda Alba* (1936). Trag.

• Significación y fama

- Arraigo popular y alcance universal de sus obras.

4. GENERACIÓN DEL 27

4.4. Federico García Lorca. Fotos.

4. GENERACIÓN DEL 27

4.4. Federico García Lorca. textos

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.

Es imposible callarla.
Llora por cosas lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañanas,
y el primer pájaro muerto
sobre las ramas.
¡Oh, guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.
(“La guitarra” de *Poema del Cante
Jondo*)

4. GENERACIÓN DEL 27

4.4. Federico García Lorca. textos

Existen las montañas. Lo sé.
Y los anteojos para la sabiduría.
Lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo.
Yo he venido para ver la turbia sangre.[...]
Yo denuncio a toda la gente
que ignora la otra mitad. [...]
Os escupo en la cara.
La otra mitad me escucha
devorando, orinando, volando en su pureza
como los niños de las porterías
que se llevan frágiles palitos
a los huecos donde se oxidan
las antenas de los insectos.

No es el infierno, es la calle.
No es la muerte, es la tienda de frutas. [...]
¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los pasajes?
¿Ordenar los amores que luego son fotografías,
que luego son pedazos de madera
y bocanadas de sangre? [...]
No, no, no, no; yo denuncio.
Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas
que no radian las agonías,
que borran los programas de la selva,
y me ofrezco a ser comido
por las vacas estrujadas
cuando sus gritos llenan el valle
donde el Hudson se emborracha con aceite.
[*Poeta en Nueva York* (1930)]