



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

NOVECENTISMO

VANGUARDIAS

MIGUEL HERNÁNDEZ

GENERACIÓN DEL 27



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

CONTEXTO

EUROPA

- Lucha entre Estados europeos y EE. UU. por el poder y por las colonias en Asia y África
- Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), inicio de un período de bonanza económica: «Los felices años veinte» que terminó con el crac bursátil de Wall Street en 1929
- Facilidad de propagación del fascismo y el nazismo por la crisis económica
- Revolución rusa 1917 y creación de la URSS

ESPAÑA

- Creación de la Mancomunidad de Cataluña (1914)
- Huelga revolucionaria (1917)
- Pérdida del dominio de Marruecos (1921)
- Exposición internacional de Barcelona y Exposición iberoamericana de Sevilla (1929)
- La proclamación de la Segunda República (1931) inicia un período de democratización y modernización

- Gas mostaza
- Gas lacrimógeno
- Bomba
- Tanques de combate
- Maquinismo
- Cine



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUPERACIÓN DEL MODERNISMO

DEPURACIÓN DEL SENTIMENTALISMO MODERNISTA	RUPTURA RADICAL CON EL ARTE	SÍNTESIS ENTRE TRADICIÓN Y VANGUARDIA
NOVECENTISMO (Generación del 14)	VANGUARDIAS	GENERACIÓN DEL 27
Arte deshumanizado	Arte experimental	Arte total: fusión de tradición y vanguardia
EDAD DE PLATA: 1914-1936		



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

«Generación del 14. Ciencia y Modernidad»

Generación de intelectuales que propone soluciones concretas para España

- Democratización.
- Europeización.
- Desarrollo de la ciencia y de la educación.
- Difundir sus ideas entre el público: el género que proliferó fue **el ensayo**

NUEVO CONCEPTO DEL ARTE: ARTE PURO

- Eliminación de la subjetividad.
- Buscan el significado de las cosas, no la belleza
- En poesía
 - se suprime la rima en favor del verso libre
 - Se desprecia la adjetivación colorista y adquieren más importancia los sustantivos y el verbo.
- Un léxico oculto
- La figura retórica más utilizada es la **metáfora**

NOVECENTISMO

José Ortega y Gasset
Gregorio Marañón
Américo Castro
Eugenio d'Ors
Juan Ramón Jiménez
Gabriel Miró
Ramón Pérez de Ayala



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

Búsqueda constante de perfección, que él identifica con la belleza y la verdad.

Etapas sensitiva: poesía sencilla, de ecos becquerianos, a la que pronto suceden composiciones con influencia modernista.

Arias tristes, Jardines lejanos y La soledad sonora

Etapas intelectual. *Diario de un poeta recién casado 1916-1917* y se encamina hacia una poesía pura, densa, que busca expresar lo inefable. Mezcla verso libre, prosa poética, palabras inglesas, anuncios publicitarios...

Etapas suficiente o verdadera. *En el otro costado y Dios deseado y deseante* muestran una poesía metafísica y hermética, en la que el poeta expresa sentimientos de plenitud, eternidad y armonía.

En prosa, es muy conocida su obra *Platero y yo*, en la que se aprecia el influjo modernista y que constituye una muestra de verdadera prosa poética

NOVECENTISMO



J. Ramón Jiménez

ETAPAS



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

NOVECENTISMO



J. Ramón Jiménez

TEXTOS

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!

Juan Ramón Jiménez. *Eternidades*

Intelijencia, dame
el nombre exacto 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...
¡Intelijencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!

Juan Ramón Jiménez. *Eternidades*



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

VANGUARDIAS

Movimientos que proponen una ruptura con la tradición artística anterior, pretenden transformar los conceptos tradicionales del arte y de la literatura

Rasgos comunes

- Fascinación literaria por el progreso tecnológico: las máquinas, el cine, lo urbano...
- Búsqueda de la originalidad a través de la experimentación y la innovación
- Visión lúdica del arte con espíritu rebelde y antiburgués
- Buscan la provocación

VANGUARDIAS EUROPEAS

- Futurismo
- Dadaísmo
- Cubismo
- Surrealismo

VANGUARDIAS HISPÁNICAS

- Ultraísmo
- Creacionismo

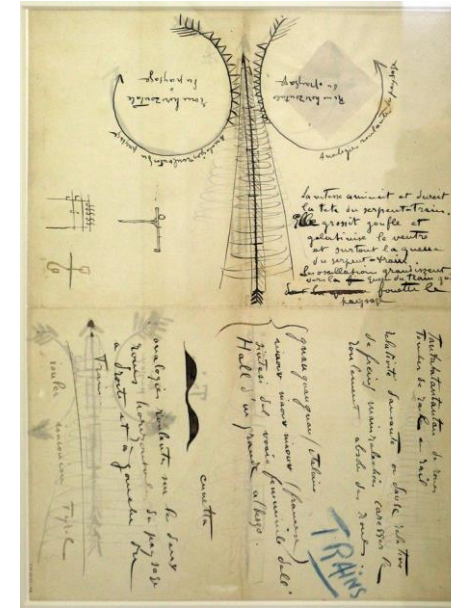


NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

VANGUARDIAS EUROPEAS

FUTURISMO Tomasso Marinetti

- Exalta el riesgo, la violencia
- Rompe el lenguaje tradicional Rechaza la temática amorosa Velocidad: supresión del adjetivo y del adverbio de los signos de puntuación.
- Deja las palabras en libertad



Fragmento de la palabra libertad.
Marinetti

DADAÍSMO Tristán Tzara

- Repulsa hacia el mundo racional.
- Lenguaje incoherente.
- Provocación, absurdo.
- Nihilismo



Cómo hacer un poema dadaísta



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

VANGUARDIAS EUROPEAS

CUBISMO Guillaume Apollinaire

- Descomponen la realidad para luego componerla mediante la técnica del collage
- Literatura visual
- Caligramas.
- Eliminan los nexos, la puntuación.



CALIGRAMA DE
GUILLAUME APOLLINAIRE
(1880-1918): POÈME 22,
9 FEBRERO DE 1915.

SURREALISMO André Bretón

- Pretende liberar al hombre de las ataduras de la razón. (Freud)
- Temas: los sueños, el subconsciente, el amor, la muerte
- Escritura automática: uso del verso libre, metáforas y símbolos irracionales
- Interés por lo onírico y los estimulantes.
- Influencia en el 27: Lorca Aleixandre, Cernuda



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

VANGUARDIAS HISPÁNICAS

ULTRAÍSMO Guillermo de la Torre

- Mezcla de todos los ismos
- Exaltan:
 - Los poemas visuales
 - La asociación libre de palabras

CREACIONISMO Vicente Huidobro

- El arte es independiente de la realidad
- Reivindica separar la realidad del artista de la naturaleza

Greguería: Humor + Metáfora



Ramón Gómez de la Serna
Agitador de la vanguardia
en España

Inventor de la Greguería

- Como daba besos lentos duraban más sus amores.
- Daba besos de segunda boca.
- El primer beso es un robo.
- El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero.
- Aquella mujer me miró como a un taxi desocupado.
- El beso es hambre de inmortalidad.
- La larga cola de la novia es la vereda que conduce hasta ella al novio desorientado
- El beso es la huella de un matasellos en una tarjeta postal



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

VANGUARDIAS HISPANICAS

ARTE POÉTICA

Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.

Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza:
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema.

Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol.

El poeta es un pequeño Dios.

El espejo de agua, 1916.

Poema influido por el Ultraísmo

Don Homero y doña Hermelinda

Doña Hermelinda, pelícano
de verde, por el paseo
–**coches, taxis, bicicletas**– del brazo
de don Homero.
–Oh, quién en una barquita
nafragara por diez céntimos,
comiera peces de dulce
y... Pasa, rápido, el cielo,
piloto en un hidroplano
de latón, ¡Ah cuánto siento
no haber nacido angelito!

Rafael Alberti



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

VANGUARDIAS HISPÁNICAS

ULTRAÍSMO Guillermo de la Torre

- Mezcla de todos los ismos
- Exaltan:
 - Los poemas visuales
 - La asociación libre de palabras

CREACIONISMO Vicente Huidobro

- El arte es independiente de la realidad
- Reivindica separar la realidad del artista de la naturaleza

Greguería: Humor + Metáfora



Ramón Gómez de la Serna
Agitador de la vanguardia
en España

Inventor de la Greguería

- Como daba besos lentos duraban más sus amores.
- Daba besos de segunda boca.
- El primer beso es un robo.
- El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero.
- Aquella mujer me miró como a un taxi desocupado.
- El beso es hambre de inmortalidad.
- La larga cola de la novia es la vereda que conduce hasta ella al novio desorientado
- El beso es la huella de un matasellos en una tarjeta postal



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

GENERACIÓN DEL 27

Grupo de escritores al que le corresponde el mérito de haber realizado **una síntesis entre las principales vanguardias europeas y la tradición poética de la literatura española**

ORIGEN

Generación del 27 surgió de un acto cultural en el Ateneo de Sevilla **para homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte**. Los poetas del 27 reivindicaron la obra de Góngora porque vieron en él un precursor de las vanguardias, un ejemplo del arte por el arte

Pedro Salinas,
Jorge Guillén,
Gerardo Diego,
Dámaso Alonso,
Vicente Aleixandre, Federico
García Lorca, Rafael Alberti,
Luis Cernuda,
Miguel Hernández,
*Concha Méndez y
Ernestina de Champourcín.*

REQUISITOS GENERACIONALES

- Coincidencia de nacimiento
- Homogeneidad de educación
- Relaciones de amistad entre ellos: Residencia de Estudiantes y publicación en revistas
- Acontecimiento generacional: conmemoración del tricentenario de la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927
- Guía: Juan Ramón Jiménez.



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

GENERACIÓN
DEL 27

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Influjo del movimiento vanguardista
- Influjo del novecentismo: Juan Ramón Jiménez
- Influencia del arte minoritario de Góngora
- Cultivo de la lírica popular: neopopularismo
- Influencia del surrealismo
- Cultivo especial de la metáfora
- Afán de perfección formal
- Tendencia al equilibrio: lo culto y lo popular, lo espontáneo y lo técnico, purismo y humanización, tradición y vanguardia...
- Uso del verso libre

ETAPAS

Etapas de juventud

- Poesía pura y deshumanizada
- Purismo de las vanguardias
- Influjo de los clásicos neopopularismo

Etapas de la poesía rehumanización (1928-1936)

- La poesía cargada de sentimiento y realidad
- Compromiso político.

Etapas del exilio (desde 1939)

- Dispersión del grupo
- Nostalgia, angustia y desarraigo
- Continuación de la rehumanización



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

Poeta del amor con una visión intelectual

Madrid, 1891-Boston, 1951. Desarrolló durante toda su vida una intensa actividad docente. En el exilio trabajó como profesor en universidades europeas y como conferenciante en América

ETAPA

- Poesía pura con elementos vanguardistas
Seguro azar, Fábula y signo
- Etapa de plenitud, línea más intimista
La voz a ti debida, Razón de amor.
- Tras la guerra

El alma tenías
tan clara y abierta,
que yo nunca pude
entrarme en tu alma.
Busqué los atajos
angostos, los pasos
altos y difíciles...
A tu alma se iba
por caminos anchos.
Preparé alta escala
—soñaba altos muros
guardándote el alma—,
pero el alma tuya
estaba sin guarda
de tapial ni cerca.
Te busqué la puerta
estrecha del alma,
pero no tenía,
de franca que era,
entrada tu alma.
¿En dónde empezaba?
¿acababa, en dónde?
Me quedé por siempre
sentado en las vagas
lindes de tu alma.

Pedro Salinas, *Presagio*

GENERACIÓN DEL 27



PEDRO SALINAS



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

Valladolid, 1893-Málaga,1984. Desarrolló una intensa vida académica en Oxford y en Estados Unidos. Estuvo exiliado hasta el fin de la dictadura. Su poesía es **depurada y conceptual**

OBRA

El aire es nuestro, y abarca las sucesivas ediciones de

- *Cántico*: obra en la que se exalta la perfección de la creación)
- *Clamor*: hace referencia a los elementos que destruyen la belleza del mundo, como la guerra y
- *Homenaje*: dedicada a personalidades de las artes y las ciencias.

GENERACIÓN DEL 27



JORGE GUILLÉN

Poesía pura: los signos de la vida y la muerte

Tierno canto de la frente
Batido por tanta onda!
La palma presume monda
La calavera inminente.
Si la tez dice que miente
El tacto de este barrunto,
Porque a un gran primor en punto
—Ápice de su matiz—
Conduce la piel feliz,
Palpa el hueso ya difunto
Jorge Guillén (*Cántico*)



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

GENERACIÓN DEL 27



FEDERICO G. LORCA

Fuentevaqueros (Granada), 1898-Viznar (Granada), 1936. En la Residencia de Estudiantes concivió con otros artistas de su tiempo como Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Luis Buñuel y Salvador Dalí

Primera etapa:

Obras inspiradas en el folclore andaluz e influidas por la poesía popular (verso octosílabo y romance).

- *Poema del cante jondo*
- *Romancero gitano.*

Segunda etapa: influencia surrealista.

- *Poeta en Nueva York* (verso libre, Usa imágenes irracionales o surrealistas.

Al final de su vida escribió

- Llanto por *Ignacio Sánchez Mejías*
- *Sonetos del amor oscuro*

Aparte de poeta y **dramaturgo**, tuvo una gran sensibilidad para la música y el dibujo.



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

La luna vino a la fragua
Con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
habrían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
-Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
Cómo canta la zumaya,
¡ay, como canta en el árbol!
por el cielo va la luna
con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la está velando.

Federico García Lorca, Romancero gitano

GENERACIÓN DEL 27



FEDERICO G. LORCA



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

El Puerto de Santa María (Cádiz), 1902-1999. En la Residencia de Estudiantes conoció a los componentes de la Generación el 27. En 1924 obtuvo el Premio Nacional de Literatura con *Marinero en tierra*.

OBRA Y ETAPAS

- Corriente popular *Marinero en tierra*
- Influencia Surrealista *Sobre los ángeles*
- Etapa social *El clavel y la espada*

GENERACIÓN DEL 27



RAFAEL ALBERTI

Si mi voz muriera en tierra,
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.

Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana
de un blanco bajel de guerra.

¡Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:
sobre el corazón un ancla,
y sobre el ancla una estrella,
y sobre la estrella el viento,
y sobre el viento la vela!

Rafael Alberti, *Marinero en tierra*



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

GENERACIÓN DEL 27

Sevilla, 1902-México D.F., 1963. Publicó su obra poética con el título genérico de *La realidad y el deseo*, Su exilio comenzó en 1938, en Inglaterra, y se prolongó definitivamente en México. En su obra **influyó Bécquer y las vanguardias**.



LUIS CERNUDA

El tema esencial de su poesía es el conflicto entre sus sueños y la realidad: el deseo amoroso y la imposibilidad de su realización, soledad, exilio, ansia belleza perfecta

...] Soy español sin ganas
que vive como puede bien lejos de su tierra
sin pesar ni nostalgia. He aprendido
el oficio de hombre duramente,
por eso en él puse mi fe. Tanto que prefiero
no volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de ser la mía,
cuyas maneras rara vez me fueron propias,
cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto
y de la cual ausencia y tiempo me extrañaron. [...]

Luis Cernuda, La desolación de la quimera



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

Profesor, investigador, crítico y poeta madrileño cuya obra poética presenta dos etapas.

Primera etapa, destacada por **poesía pura** y tiene como influencias a Machado y Juan Ramón Jiménez. De este periodo predomina su obra *Poemas puros, poemillas de la ciudad* (1924).

La **segunda etapa**, (poesía desarraigada) influida por el contexto social de posguerra, destaca por una de sus obras más importantes e influyentes *Hijos de la ira* (1944).

GENERACIÓN DEL 27



DÁMASO ALONSO

INSOMNIO

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna.

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.

Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?

¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

Santander, 1896-Madrid, 1987. Fue catedrático de lengua y literatura desde 1920.

En 1925 obtuvo el Premio Nacional de Literatura

OBRA

- *Imagen y Manual de espumas* influida por el Creacionismo
- *Versos humanos y Alondra de verdad* inspirada en el Cancionero popular

El columpio

*A caballo en el quicio del mundo
un soñador jugaba al sí y al no
Las lluvias de colores
emigraban al país de los amores
Bandadas de flores
Flores sí Flores no
Cuchillos en el aire
que le rasguen las carnes
forman un puente
Sí No
Cabalga el soñador
Pájaros arlequines
cantan el sí cantan el no*

GENERACIÓN DEL 27



GERARDO DIEGO

Tú me miras, amor, al fin me miras
de frente, tú me miras y te entregas
y de tus ojos líricos trasiegas
tu inocencia a los míos. No retiras

tu onda y onda dulcísima, mentiras
que yo soñaba y son verdad, no juegas.
Me miras ya sin ver, mirando a ciegas
tu propio amor que en mi mirar respiras.

No ves mis ojos, no mi amor de fuente,
miras para no ver, miras cantando
cantas mirando, oh música del cielo.

Oh mi ciega del alma, incandescente,
mi melodía en que mi ser revelo.
Tú me miras, amor, me estás mirando.

Amor solo



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

GENERACIÓN DEL 27



VICENTE ALEXANDER

Sevilla, 1898-Madrid, 1984.. Al término de la Guerra Civil permaneció en España, en un exilio interior, debido a sus ideas liberales. Recibió el Premio Nobel en 1977

La **primera etapa**, (influencia del surrealismo) destaca por el pesimismo, con una concepción penosa del hombre, cuyo deseo es volver a la tierra y fundirse con la naturaleza. El hombre es dolor y angustia *Pasión de la tierra Espada como labios*

En el **segundo período** Aleixandre abandona la corriente surrealista. *Historia del corazón* (1954), el hombre es el protagonista del poema deja atrás el pesimismo de la etapa anterior

A la **tercera etapa** corresponden obras como *Poemas de la consumación* (1968) y *Diálogos del conocimiento* (1974), donde el poeta explora la vejez desde la melancolía. En este periodo reflexiona sobre la condición humana



NOVECENTISMO-VANGUARDIAS-GENERACIÓN DEL 27

GENERACIÓN DEL 27



MIGUEL HERNÁNDEZ

Orihuela (Alicante), 1910 – Alicante, 1942. Al terminar el bachillerato, con 15 años, tuvo que dedicarse al pastoreo de cabras. Con el apoyo de su amigo y humanista Ramón Sijé consiguió estudiar. Leyó con pasión a los clásicos, se hizo autodidacta y escribe sus primeros poemas, que publica en la prensa local

Poesía vanguardista y de influencia barroca

Temas: idealización de objetos intrascendentes, propios de la vanguardia: el huevo, la serpiente, el toro, la palmera, etc. Estilo: oscuro, barroco (neogongorino), basado en la metáfora. *Perito en lunas* (1933).

Poesía rehumanizada

Temas: contenidos humanos: la pasión, el dolor y la muerte. Idealización de la mujer al modo de los cancioneros de la Edad Media. *El rayo que no cesa* (1936).

Poesía social y de combate

Temas: poesía de guerra para alentar a las tropas milicianas, idealización del pueblo que lucha por la República y los tópicos de las izquierdas. *Viento del pueblo* (1937) y *El hombre acecha* (1939).

Prisión y muerte

Temas: Vuelve a la temática amorosa, desde la impotencia de su situación en la cárcel y la crudeza de la derrota. *Cancionero y romancero de ausencias*