

TEMA 10. LA POESÍA ESPAÑOLA POSTERIOR A 1936: TENDENCIAS, RASGOS PRINCIPALES, AUTORES Y OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS.

10.1. LA POESÍA ESPAÑOLA DURANTE LA GUERRA CIVIL (MIGUEL HERNÁNDEZ). LA POESÍA EN LOS AÑOS CUARENTA: POESÍA ARRAIGADA(LUIS ROSALES) Y DESARRAIGADA (DÁMASO ALONSO).

10.1. A) MARCO HISTÓRICO-CULTURAL.

El final de la Guerra Civil(1939) abre paso a la dictadura del General Franco, que va a durar hasta 1975. La ideología del régimen se basaba en el autoritarismo fascista, la defensa de los valores militares, el catolicismo integrista, el rechazo de la democracia, la negación de las libertades y el anticomunismo. La represión franquista abarcó ejecuciones, detenciones, trabajos forzados... En esta época se produjo un fuerte retroceso económico y un fuerte aumento del coste de la vida.

En Europa estalla la Segunda Guerra Mundial(1939-1945), con la derrota de los regímenes fascistas alemán, italiano y japonés y el triunfo de las potencias democráticas. Tras la Guerra, los EEUU y la URSS, dos de las potencias vencedoras, pasaron de ser aliadas a ser enemigas con el fin de extender su hegemonía. Nació un poder bipolar y un nuevo orden mundial(división de Europa en dos bloques: el occidental y el oriental o comunista). Dio comienzo a “ la guerra fría”.

España, al acabar la Segunda Guerra Mundial, fue excluida de Europa, quedó al margen del Plan Marshall, de la ONU y aislada diplomática y económicamente por su régimen dictatorial. Más tarde, con la guerra fría, España se hace aliada de EEUU y entra en la ONU. En el ámbito interno, la economía no marcha nada bien, se producen huelgas de obreros y estudiantes. A partir de los 60, se inicia una progresiva industrialización del país, se fomenta el turismo y se produce la emigración de millones de españoles del campo a la ciudad y a Europa.

Se produjeron importantes avances científicos y tecnológicos en Física, Biología, Genética, la carrera espacial, etc.

En las corrientes de pensamiento aparecen el marxismo y el existencialismo y, como método de investigación , el estructuralismo que se extendió desde la Lingüística a la Antropología, Psicología, Crítica literaria, etc.

En la Península el nacionalismo imperante prohibió el uso de las lenguas de las comunidades hoy autónomas y sólo se permitía hablar el español. En el ámbito de los espectáculos, la revista musical , los toros y el fútbol fueron los entretenimientos preferidos. En el cine, predominaron las comedias alegres y festivas y se desarrollaron los géneros patriótico y religioso. La producción cinematográfica, al igual que las otras manifestaciones culturales, estaba sometida a la censura. El NO-DO(Noticiarios y Documentales) fue la herramienta de propaganda política y del control informativo. La radio tuvo un papel muy importante como difusora de una imagen recortada de España. A partir de los años 50, en el campo de la cultura comienza a aparecer una conciencia innovadora, que rechazaba la moral y la estética del régimen. Surgen protestas en la universidad, mejoró la calidad de la prensa, de la literatura y del cine, y surgió la televisión como el gran medio de comunicación de masas.

10.1. B) POESÍA. RASGOS.

La poesía española posterior a la Guerra Civil se caracteriza por una ruptura con el pasado cultural y literario anterior a la contienda. A esta situación, se añaden cuatro circunstancias que contribuyen a crear un vacío literario en la lírica de posguerra:

- La muerte de poetas representativos de generaciones anteriores: Antonio Machado, García Lorca y Miguel de Unamuno.
- La cárcel, como en el caso de Miguel Hernández, y una rígida censura.
- El exilio de poetas como Juan Ramón Jiménez y gran parte de los miembros del 27.
- La publicación y divulgación de la poesía a través de revistas y antologías sólo para un público minoritario.

A pesar de este panorama desolador, la lírica se convierte en el género más prolífico de la posguerra, con numerosas tendencias o corrientes poéticas. La variedad de la poesía en este período se aprecia también en los modelos literarios preferidos por la tendencia dominante en cada momento: desde Alberti, Vallejo o Neruda(poesía comprometida), el futurismo o Garcilaso de la Vega(poesía de evasión, esteticismo) y la poesía de vanguardia(tendencias poéticas más recientes).

10.1. C). LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ.

La obra poética de Miguel Hernández nació en pleno proceso de transición entre la innovación vanguardista y la rehumanización vivida por algunos poetas del 27, a los que le unieron vínculos estéticos y personales.

Su poesía está impregnada de una emoción intensa, de un hondo contenido humano, enmarcado en unos versos de gran perfección formal.

Sus temas preferidos son el amor, el dolor, la muerte, la denuncia de la opresión y la falta de libertades, la vida y la esperanza.

En su trayectoria poética, fue incorporando diversas aportaciones, tanto de los clásicos (Góngora, San Juan de la Cruz, Garcilaso) como de sus contemporáneos (Aleixandre, Neruda). Su trayectoria está marcada por una evolución ideológica que va desde el catolicismo hasta la militancia republicana y comunista durante la Guerra Civil.

Su obra se divide en tres etapas:

- 1) Primera etapa (1933-1936). Busca un lenguaje poético propio con influencias clásicas y predominio de la poesía amorosa. Destacan *Perito en lunas* (1933) y *El rayo que no cesa* (1936).
- 2) Segunda etapa (1937-1938). Está influenciado por Pablo Neruda y su concepción de la poesía impura, comprometida con la realidad. Predomina una poesía social y de compromiso. Sus dos obras más relevantes son *Viento del pueblo* (1937) y *El hombre acecha* (1938).
- 3) Tercera etapa (1939-1942). Son sus últimos poemas escritos en la cárcel y se recogen en el *Cancionero y romancero de ausencias*, publicado después de su muerte, donde muestra el tema del amor y la esperanza a pesar de las ausencias de sus hijos y de su mujer.

10.1.D). LA POESÍA EN EL EXILIO.

La Guerra Civil y la dictadura provocaron el exilio de numerosos intelectuales y artistas. Entre ellos, los poetas vivos del 27, excepto Gerardo Diego, Vicente Aleixandre y Dámaso

Alonso, escriben y publican fuera de España: Salinas, Cernuda, Guillén, Alberti, Altolaguirre y Prados. También Juan Ramón Jiménez compuso en el destierro sus últimas obras.

Los poetas del exilio siguieron caminos diversos, pero en las producciones de todos ellos sobresale, cargado de angustia en una primera época, el tema de España.

Estos autores prosiguieron la tradición poética de la modernidad y llegaron, en algún momento, a sustituir el dolor por un rescate del pasado. La obra de alguno de ellos influirá en poetas españoles posteriores.

- ❖ **Emilio Prados.** Destaca el tono melancólico y el tema de la búsqueda de la unidad y armonía del hombre y del cosmos. En su obra sobresale el símbolo de la luz, como en Jardín cerrado(1946).
- ❖ **Manuel Altolaguirre.** La poesía para él es una fuente de conocimiento y en ella predomina un fuerte sentimiento de soledad, con la nostalgia de la patria presente como en Fin de un amor(1949).
- ❖ **León Felipe.** Desde Español del éxodo y del llanto(1939), el tema común de su poesía es España, pero progresivamente relega la cuestión de la guerra para abordar asuntos como la condición humana, la injusticia, el desorden, la rebelión contra la historia, la poesía como esclarecimiento...

10.1.E. AÑOS CUARENTA: POESÍA DE EVASIÓN, POESÍA EXISTENCIAL Y VANGUARDIA.

En los años cuarenta se registran en España distintas líneas poéticas. Por un lado, especialmente al inicio de la década, surge una poesía de evasión, de corte neoclásico, elaborada por el grupo garcilasista. Por otro, aparece una poesía existencialista, que se impondrá en la segunda mitad de la década, con dos tendencias: la poesía arraigada y la poesía desarraigada. Finalmente, hacia mediados de los cuarenta surge una corriente vanguardista, que conecta con los hallazgos de la Generación del 27.

- A. **Poesía de evasión o neoclásica. Poesía arraigada.** Surgió este tipo de poesía en torno a la revista El Escorial y Garcilaso, sus colaboradores representan el grupo garcilasista y cultivaron una poesía de tipo intimista, realista, de carácter meditativo y trascendente. Es una poesía formalista, de corte neoclásico, con preferencias por las estrofas clásicas y por las influencias de los clásicos: Garcilaso, Lope de Vega y Quevedo. Destacan autores como Luis Rosales que empezó la clasicidad en la forma como expresión de fidelidad a valores tradicionales. Así se nos muestra en Abril. Perteneció a la "poesía arraigada", como llamó Dámaso Alonso a aquellos poetas que se expresaban "con una luminosa y reglada creencia en la organización de la realidad." Poetas que vuelven sus ojos a Garcilaso. Han salido de la contienda con un afán optimista de claridad, de perfección, de orden. Firme sentimiento religioso. Después, búsqueda de nuevas formas: La casa encendida, conjunto de largos poemas en versículos y lenguaje personalísimo. Dos rasgos esenciales de Luis Rosales: capacidad de invención y poesía del corazón. Su poesía es completamente original pero asume la tradición de las generaciones del 98 y del 27, la temporalidad y el intimismo de Antonio Machado, el brillo de la metáfora del 27; también, la huella de Neruda. Leopoldo Panero con Escrito a cada instante(1949), Luis Felipe Vivanco con Continuación a la vida(1949), o José García Nieto con Del campo y soledad(1946).
- B. **Poesía existencial. Poesía desarraigada.** Busca una respuesta a los problemas humanos y así rehumanizar la poesía. Aparece esta corriente en torno a las revistas Prole, Corcel y Espadaña. Intentan expresar la angustia existencial, el fracaso y el grito

de protesta contra un Dios ausente y callado. Es una poesía menos clasicista que la anterior con un lenguaje más directo y sencillo, empleando el soneto, el verso libre y las estrofas populares. Destacan Dámaso Alonso con Hijos de la ira y Vicente Aleixandre con Sombra del paraíso, ambas publicadas en 1944. También están en esta corriente Vicente Gaos con Sobre la tierra, Carlos Bousoño con Primavera de la muerte o José Luis Hidalgo con Los muertos.

C. **Poesía vanguardista.** En la segunda mitad de la década de los cuarenta, dos movimientos plantearon una reivindicación de la poética vanguardista: el postismo y el grupo Cántico. El postismo reivindicaba una poesía imaginativa que superara todos los vanguardismos, buscando la sorpresa por medio de la ruptura de la lógica, el humor, un lenguaje lúdico e imágenes irracionales. Destacan Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro, Gloria Fuertes, Ángel Crespo, etc. El grupo Cántico surgió en Córdoba en torno a la revista del mismo nombre(Cántico), y aunaron la imagen vanguardista de la Generación del 27 y la poesía de la experiencia, partiendo de Bécquer y de Cernuda. Este grupo adoptó una postura estetizante, caracterizada por el barroquismo lingüístico, el refinamiento formal, el culturalismo y el vitalismo del tema amoroso. Sus principales representantes fueron Pablo García Baena, Ricardo Molina y Juan Bernier.

10.2. LA POESÍA SOCIAL DE LOS AÑOS CINCUENTA: GABRIEL CELAYA, JOSÉ HIERRO Y BLAS DE OTERO.

Hacia mediados de la década de los cincuenta y hasta entrados los años sesenta, la lírica española se caracteriza por el predominio de la poesía social, denominada también cívica o de compromiso. Conlleva un retorno al realismo social, tradición literaria que se había truncado con la Guerra Civil. Ahora la colectividad pasó a ser el problema central del texto poético, y la angustia personal adoptó un tono social.

Un grupo de poetas, entre los que se encontraban Gabriel Celaya, Blas de Otero, Victoriano Crémer, Eugenio de Nora y José Hierro, hicieron hincapié en la poesía como comunicación y presentaron la tragedia del hombre actual de forma comprometida, señalando la injusticia predominante y proponiendo la realización de un ideal superador.

La poesía social denunció la realidad ante el silencio impuesto por el poder, trató de concienciar ante ella y planteó una superación del estadio histórico.

El ideal de poesía como comunicación explica ciertos rasgos estilísticos de la poesía social: el tono sencillo y coloquial, el lenguaje cotidiano y la tendencia al prosaísmo. Emplea el verso libre con preferencia y los temas tratados son el tema de España, las injusticias sociales, el deseo de libertad, etc.

Destacan José Hierro con una poesía de carácter testimonial, con obras como **Quinta del 42(1952)** comienza la exploración de la vía solidaria; no es, sin embargo, la suya una poesía social al uso, y esta diferencia desencadena los mecanismos superadores de un realismo que por entonces amordazaba a la poesía española. Antirrealista es, en efecto, **Cuanto sé de mí(1957)**, libro que acentúa la preocupación verbal, reivindica ámbitos imaginativos y se aleja de la historia y del tiempo para acceder a la «sonora gruta del enigma». Gabriel Celaya en los años cincuenta se incorporó de lleno a la poesía social y se situó en una línea ideológica muy cercana a la del Partido Comunista. Sus libros más importantes son: Las cartas boca arriba (1951), Cantos iberos(1955), Canto en lo mío(1968) Tranquilamente hablando(1947), Paz y concierto(1953) ; y Blas de Otero. Éste fue un maestro de la poesía social comprometida de finales de los 40 y 50. Su poesía es una respuesta ética y humana a la situación social de la España de entonces. El lenguaje de Otero es crispado y áspero, pero siempre de una gran fuerza expresiva. **Ángel fieramente**

humano(1950). Tenida por muchos como su mejor obra. Representa esta obra la etapa dolorosa de angustia metafísica por la muerte. En las obras siguientes cambia de registro y su poesía se hace social.

Pido la paz y la palabra(1955)clama contra la injusticia cotidiana que padece el hombre de la calle, sin renunciar por ello a la esperanza, a la fe en la solidaridad humana. **En castellano**(1960) Ahora es la lucha social la que interesa al poeta, el grito de protesta.

10.3. LA POESÍA EN LOS AÑOS SESENTA Y PRIMEROS SETENTA: LA GENERACIÓN DEL 50(ÁNGEL GONZÁLEZ, JOSÉ ANGEL VALENTE Y JAIME GIL DE BIEDMA) Y LOS NOVÍSIMOS(PERE GIMFERRER Y ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN.

10.3. A. LA GENERACIÓN DEL 50. POESÍA DEL CONOCIMIENTO.

A finales de los cincuenta prorrumpió un grupo de poetas que, sin dejar los temas sociales, buscaba una mayor elaboración del lenguaje poético y un desplazamiento de lo colectivo a lo personal.

Los poetas del grupo de los cincuenta defendieron la idea del poema como acto de conocimiento frente a la noción de la poesía como comunicación.

Mediante el acto creador, el poeta indaga en la realidad y descubre lo encubierto. El lector participa del proceso porque el poema, caracterizado por su indeterminación, adquiere su significado en el acto de la lectura.

Predomina un tono intimista y autobiográfico, con un lenguaje sobrio y una técnica conversacional al escribir, dando prioridad a la forma sobre el contenido y utilizando técnicas vanguardistas del surrealismo como imágenes inverosímiles, asociaciones semánticas originales, etc. Los temas más frecuentes son el paso destructor del tiempo, el paraíso perdido de la infancia y la adolescencia, la familia, el amor, el erotismo y la vida cotidiana. Forman la Promoción de los años sesenta o Generación del 50, un grupo de poetas con dos núcleos diferenciados: el grupo de Barcelona, que reúne a poetas como Carlos Barral, José Agustín Goytisolo y Jaime Gil de Biedma con una poesía basada en experiencias personales evocadas desde la distancia que impone el paso del tiempo, con obras como **Compañeros de viaje(1959)**, que juntamente con **Moralidades**(1966) y **Poemas póstumos**(1968) integra la parte más social de su poesía, con piezas llenas de denuncia política en las que evoca la hipocresía burguesa, la miseria que presidía el sistema capitalista, la opresión del pueblo por la España franquista y la discriminación de la mujer.; y el grupo de Madrid, integrado por poetas como Carlos Sahún, Claudio Rodríguez, Ángel González; cuya obra es una mezcla de intimismo y poesía social, con un particular y característico toque irónico, y trata asuntos cotidianos con un lenguaje coloquial y urbano, nada neopopularista ni localista. El paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son las tres obsesiones que se repiten a lo largo y ancho de sus poemas, de regusto melancólico pero optimistas. Su lenguaje es siempre puro, accesible y transparente; se destila en él un fondo ético de digna y humana fraternidad con obras como **Grado elemental**(1962), **Tratado de urbanismo**(1967); José Manuel Caballero Bonald y José Ángel Valente, cuya poesía constituye una indagación constante en el lenguaje con la finalidad de llegar al conocimiento poético y a su propia salvación, con obras como **Poemas a Lázaro**(1960), **La memoria y los signos**(1966) o **El inocente**(1970). Su poesía presentó una peculiar evolución, partiendo de una coherencia con la Generación del 50, para finalmente girar entorno al misticismo desarraigado de cualquier creencia religiosa. Entre sus más de dos decenas de poemarios publicados, destacan los títulos "A modo de esperanza", "Tres lecciones de tinieblas" y "Fragmentos de un libro futuro".

10.3.B. AÑOS SETENTA: LOS NOVÍSIMOS.

Hacia 1970 irrumpe en el panorama de la lírica española una nueva promoción de poetas nacidos en su mayoría después de la Guerra Civil. Son los **novísimos**, así llamados por el crítico José María Castellet en su famosa antología Nueve novísimos poetas españoles(1970).

La poesía novísima supuso una auténtica **ruptura con la lírica realista** y, salvo alguna excepción, con la tradición poética española en general, tanto en sus aspectos formales como temáticos.

Abandonaron el humanismo literario, que veía en la literatura un instrumento de lucha contra las injusticias. Otros rasgos son:

- Desaparece el compromiso político
- La **imaginación** y el **cosmopolitismo** reemplazan a la realidad inmediata.
- Preferencia por una **cultura de masas**(televisión, publicidad...) - con sus mitos y símbolos procedentes del cine(como Marilyn Monroe), la música, el cómic y el deporte-. Ésta y el **culturalismo**(continuas referencias a obras y autores)y la preferencia por la **literatura europea e hispanoamericana** aportan los temas de la poesía(**amor y erotismo; crítica y denuncia, unidas a temas frívolos; alusión a los conflictos de la década: guerra, consumismo, asuntos orientales y exaltación de lugares desconocidos, situación moral y material de España con un claro rechazo a los valores de la época, reflexiones sobre la lírica, su influencia social y las técnicas que utiliza...**) . A veces se une esta cultura de masas **al gusto camp**, que supone la combinación de manifestaciones del arte popular como el rock o el cine con el artificio estético del esteticismo.
- Se imponen la **libertad expresiva**(versolibrismo), el **humor y lo lúdico**.
- Se busca el **exotismo y la belleza**, simbolizados en la ciudad de Venecia.
- Los **aspectos estéticos** cobran gran importancia. Se produce una reflexión sobre la obra literaria.
- Abandonan el tono intimista y autobiográfico de la década anterior y creen que por medio de la lírica tampoco es posible conocer el mundo.
- Rechazan las formas estróficas tradicionales y usan el **verso libre**. La libertad formal es absoluta.
- **El estilo de los novísimos se nutre del surrealismo(imágenes visionarias y oníricas, la escritura automática y la ausencia de mayúsculas y de puntuación) e incorpora técnicas como el collage(con versos de otros poetas o de canciones, frases publicitarias, recortes de periódicos, textos de manuales de instrucciones...) y el flash cinematográfico(visión rápida de un plano de escasa duración). La intertextualidad se convierte en una clave que sólo puede ser descifrada por lectores con la misma formación. Así, los textos se vuelven herméticos, rasgo que se intensifica gracias a una cuidada elaboración retórica que les confiere cierto aire barroco.**

Los novísimos reunidos por Castellet en su antología son **Pere Gimferrer**(Arde el mar y La muerte en Beverly Hill), **Guillermo Carnero**(Dibujo de la muerte, El sueño de Escipión), **Manuel Vázquez Montalbán**(Una educación sentimental y Manifiesto subnormal), **Antonio Martínez Sarrión**(Teatro de operaciones, Pautas para conjurados, Una tromba mortal para balleneros), **José María Álvarez**(Museo de cera), **Félix de Azúa**(Cepo para nutria, El velo en el rostro de Agamenón), **Vicente Molina-Foix**(Los espías del realista), **Ana María Foix**(Baladas del Dulce Jim, Call me Stone) y **Leopoldo María Panero**(Así se fundó Carnaby Street).

Entre los poetas encontramos **dos actitudes** fundamentales:

- La que arranca de la **cultura popular**, revalorizando los materiales considerados tradicionalmente no poéticos y utiliza un **lenguaje cotidiano**: frases hechas, tópicos...(Vázquez Montalbán, Ana María Foix y José María Álvarez).
- La que emplea **mitos populares, un lenguaje rítmico y musical, la artificiosidad y el exotismo**.(Pere Gimferrer y Guillermo Carnero).