

**ESQUEMAS PARA EL ANÁLISIS
Y COMENTARIO DE TEXTOS
POÉTICOS (1900-1940)**

Literatura Europea,
Española y
Estadounidense del Siglo
XX

LA GENERACIÓN DEL 27 HASTA 1936

- Elementos del mundo contemporáneo
- Acumulación de imágenes
- Liberación de sintaxis
- Versolibrismo

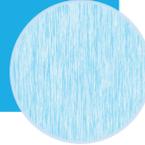
Poesía de vanguardia

Gerardo Diego
Pedro Salinas

- Esencialidad
- Trascendencia
- Abstracción
- Eliminación de lo anecdótico

Poesía pura

Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados, Pedro Salinas

- Temas aparentemente sencillos
- Dominio del romance o moldes populares
- Tendencia a la oralidad
- Gitanismo
- Concreción en lugares y referentes

Neopopularismo

Gerardo Diego, F. García Lorca, Dámaso Alonso, Rafael Alberti

- Rasgos de la vanguardia en general
- Imágenes oníricas
- Escritura automática
- Participación sugestiva del lector

Surrealismo

F. García Lorca, Vicente Aleixandre, Emilio Prados, Rafael Alberti

- Intimismo amoroso
- Sentimiento de soledad como tema esencial
- Amor como fuerza para superar la realidad

Neorromanticismo

Pedro Salinas, F. García Lorca, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre

- Referencias y circunstancias históricas
- Compromiso social y ético
- Poesía como arma de denuncia

Poesía Social

Rafael Alberti
Emilio Prados

Rasgos esenciales de la poesía de vanguardia

- ✓ Sobrevaloración de la imagen hasta el punto de identificarse con el objeto, en ocasiones anulándolo. Los poemas se convierten en constante acumulación de imágenes que acaban por perder la conexión o no poseer un referente real.
- ✓ Supresión de la anécdota, de lo narrativo o circunstancial, también con ello del discurso lógico y la unidad de sentido racional, potenciando las percepciones fragmentarias.
- ✓ Rechazo a lo sentimental, lo trascendente (al menos en su primera etapa) y lo subjetivo, como forma de reacción al romanticismo anterior.
- ✓ Exploración del yo del poeta por medio de lo inconsciente, lo onírico y lo ilógico.
- ✓ Empleo del ingenio y del humorismo para expresar lo irracional, cuyos antecedentes se encuentran en la poesía barroca española y la experimentación de autores como Ramón Gómez de la Serna y sus *greguerías* o la llamada *otra Generación del 27*.
- ✓ Concepción de la poesía como experimento que busca la admiración, la sorpresa, el tono jovial, con intención lúdica tanto en el proceso de creación como en el de recepción.
- ✓ Búsqueda de un nuevo mundo real por medio de las metáforas referidas a los adelantos técnicos: el cine, los deportes, el automóvil, etc.
- ✓ Entusiasmo ante los espectáculos cósmicos de las fases del tiempo, tanto del día como del año (amanecer, crepúsculo, otoño, verano, etc.).
- ✓ Experimentación lingüística y poética por medio de la supresión de la rima, moldes estróficos, de los enlaces sintácticos y de los signos de puntuación.
- ✓ Nueva disposición tipográfica de las palabras en la página que consiguen, además del valor y ritmo auditivo de la poesía, sumar un ritmo y valor visual al poema.
- ✓ Creación constante de neologismos.

Adaptado de Peña, Juan Francisco. Taller de lectura de la *Antología comentada de la Generación del 27*. A cargo de Víctor García de la Concha, Austral, 2002, p. 544

Rasgos esenciales de la poesía surrealista

- ✓ A través de la imagen surrealista se pretende acceder a una realidad superior, instintiva y primaria, que libere al hombre de las ataduras y los convencionalismos tradicionales.
- ✓ El mundo de los sueños se constituye como el germen de una poesía que explora las fuerzas oscuras del ser humano, ideas muy influidas por el psicoanálisis freudiano en la búsqueda y plasmación del inconsciente y lo instintivo que subyace al mundo de la razón.
- ✓ Dominio de las construcciones irracionales, ilógicas, basadas en un conjunto de relaciones insólitas, en muchas ocasiones difíciles de reestablecer por parte del lector.
- ✓ El lector no debe entrar en esta poesía desde una perspectiva lógica o emocional, sino que debe dejarse envolver por el complejo entramado de la sugerencia y participar con el poeta en el proceso creador del poema.
- ✓ Los elementos de la naturaleza pierden su dimensión real para supeditarse al simbolismo irracional y subjetivo que emana de la interioridad del poeta.
- ✓ La palabra tiene más un contenido sensorial que sentimental o ideológico, utilizadas en un sistema metafórico, lo que Carlos Bousoño llama “conjunto simbólico”.
- ✓ Los objetos de la realidad sufren una metamorfosis permanente: lo concreto se transforma en abstracto, lo físico se humaniza, lo emocional se mecaniza, etc.
- ✓ Como forma de expresión aparecen largos poemas, en verso libre, con frecuente utilización del versículo.

Adaptado de Peña, Juan Francisco. Taller de lectura de la *Antología comentada de la Generación del 27*. A cargo de Víctor García de la Concha, Austral, 2002, p. 561

Novo Villaverde, Yolanda. *Vicente Aleixandre poeta surrealista*. Universidad de Santiago de Compostela, 1980, pp. 54-55

Si hubiese que sintetizar aquellas características lingüísticas presentes en todos los poetas españoles en su quehacer surreal, señalaríamos los siguientes como más significativos:

- lo maravilloso subyace en lo sensible.
- el material onírico sufre una selección orientada a la conformación lógico-interna del poema. Conciencia del acto creador.
- la metáfora posee una estructura irracional y es reflejo de una visión a-normal del mundo de objetos en la que se establecen relaciones inusitadas entre palabras y cosas.
- ausente está la preocupación por la “belleza”; entran a formar parte del poema, junto con lo bello tradicional, lo grotesco, lo feo, lo distorsionador.
- el mundo real se metamorfosea mediante la dislocación de emociones, fenómenos y sentidos; se objetiva lo subjetivo y viceversa, las leyes físicas se violan y lo habitual se desplaza a un plano distinto.
- la relación con técnicas apropiadas de las artes visuales (pintura, cine), sobre todo en lo concerniente a la metáfora.
- el humor, la ironía y absurdo como “distanciamiento” de lo cotidiano desde una perspectiva de crítica cáustica.
- el poeta desea llegar al lector “iluminando” lo real desde la voz interior de su inspiración, pero no se considera a sí mismo como un vate superior a los demás hombres, sino como mediador entre lo real y lo poético; él es el vinculador entre hombres y cosas, el que da cuneta de esta relación (...).
- autodestrucción simbólica de la diaria destrucción sufrida en un mundo no elemental, alejado de lo natural: consecuente insistencia en imágenes de violencia física.
- absolutismo emocional del poema a nivel semántico y pragmático.
- evasión de lo cotidiano lograda por la fantasía onírica: de aquí provienen recuerdos, deseos inconscientes, sueños, símbolos oníricos, pesadillas sexuales, anhelos de atisbar las zonas más abismales y subterráneas del acto creador.
- desquiciamiento del orden del lenguaje; incongruencias sintácticas, ambivalencias, adjetivación y metáforas irracionales, ya plenamente surrealistas.
- temas caóticos que remiten a un estado elemental de la naturaleza y del hombre: nostalgia de un mundo primigenio opuesta a la obviedad del mundo urbano. Por eso el tema de la “huida” es constante, así como el del lenguaje “insuficiente”. Amor, naturaleza, vida y muerte son temas medulares y globales de esta poesía y se corresponden con un discurso fragmentado.

(cit. en Héctor Martínez Ferrer, *Aprender a leer textos del surrealismo y las vanguardias*, pp. 97-98).

Rasgos esenciales de la poesía pura

- ✓ Ausencia de todo lo narrativo y la excesiva ornamentación retórica (“no sé qué ropajes”), centrándose en lo que se piensa como esencial y eterno en la realidad.
- ✓ Vivificación total de esa realidad esencializada potenciando el sentido trascendente y absoluto de las cosas.
- ✓ Rechazo de las expresiones vinculadas con lo sentimental particular.
- ✓ Contemplación del mundo de forma adánica, con ingenuidad y asombro al mismo tiempo que se analiza desde una perspectiva intelectual, la resolución de la tensión entre la emoción pura y el esfuerzo de la inteligencia de aprehensión de la realidad.
- ✓ Tendencia a considerar el poema como algo autónomo, cerrado, autosuficiente, como si en el solo poema se encerrase la auténtica y total realidad de las cosas.
- ✓ Abundancia de poemas de estructura circular, para destacar la sensación de completitud, de perfección.
- ✓ Gusto por la palabra exacta de las cosas, desnuda y limpia, sin acumulación de adjetivos ni complejidades gramaticales retóricas.
- ✓ Precisión y exactitud léxica, dominando el estilo nominal, de ahí la predominancia del nombre, abundante sustantivación, tendencia a la oración nominal, enálages o metátesis.
- ✓ Empleo de sintaxis simple, basada en la yuxtaposición y en la ausencia de verbos, lo que resalta al inactividad y estatismo del poema.
- ✓ Frecuentes estructuras exclamativas e interrogativas que transmiten el asombro ingenuo frente al mundo y llaman la atención sobre lo esencial y trascendente.
- ✓ Escritura entrecortada, con frases muy cortas y frecuentemente rotas con la inclusión de guiones, paréntesis o puntos suspensivos.
- ✓ Condensación métrica en un verso, generalmente corto, y en una estrofa medida, o en torno a una medida. Jorge Guillén utiliza frecuentemente la décima.

Adaptado de Peña, Juan Francisco. Taller de lectura de la *Antología comentada de la Generación del 27*. A cargo de Víctor García de la Concha, Austral, 2002, p. 548

Rasgos esenciales de la poesía social

- ✓ La estética se basa en una poesía de la “impureza”, entendida como la negación de la búsqueda constante de lo absoluto y total para acercarse a lo cotidiano y cercano.
- ✓ Se ve al hombre no como un ser individual sino inmerso en su circunstancia social y política
- ✓ La poesía debe cumplir una función, ser “útil”, para arreglar los equilibrios sociales y mejorar las condiciones de vida del ser humano.
- ✓ Muchos de los poemas son puramente circunstanciales, de situaciones políticas determinadas, y buscan la defensa de las clases más desfavorecidas frente a la opresión de los poderosos. En el momento que estalle la guerra civil española se convertirá en la circunstancia central que domina toda la poesía comprometida, centrándose frecuentemente en estos mismos desfavorecidos por las consecuencias inmediatas del conflicto bélico.
- ✓ La temática está centrada en lo humano, lo social, la lucha de clases, el paro, la injusticia, la ideología política, la igualdad, etc.
- ✓ En muchas ocasiones, el poeta adopta un tono combativo, que incita a la lucha y a la revolución, con lo que dominará una constante apelación al lector, ritmos muy marcados, frases directas e imperativas.
- ✓ Dominio de la indignación y rechazo frente a las situaciones que viven hombres y mujeres de España.
- ✓ Predominio del lenguaje directo, vocabulario sencillo y sintaxis que no ofrece dificultades de comprensión. Evita así la ambigüedad y el entendimiento universal, en la lectura y en su recepción auditiva (de ahí los rasgos de oralidad de muchos de ellos).
- ✓ Abundan apóstrofes, preguntas directas y retóricas, incitaciones dirigidas al lector y llamando a la lucha.
- ✓ Se alternan los poemas de estrofas populares (romance, romancillo, presencia de estribillo) con otros en verso libre cuya construcción destaca los términos más relevantes y significativos. Después de la guerra, las consecuencias de la misma suelen destruir cualquier disposición métrica, alargando los versículos hasta el párrafo poético.

Adaptado de Peña, Juan Francisco. Taller de lectura de la *Antología comentada de la Generación del 27*. A cargo de Víctor García de la Concha, Austral, 2002, p. 573