

POESIA DEL SIGLO XX

Modernismo y 98

El modernismo surge en Hispanoamérica con la publicación en 1882 de *Ismaelillo* de José Martí que inicia una renovación estética que por una parte renuncia a la retórica hueca del romanticismo y por otra parte intenta recuperar el trascendentismo europeo.

–Hay 2 etapas: Modernismo militante y asimilado

–La estética del modernismo dura poco ya que a partir de 1913 Azorín habla de generación del 98

–En el modernismo influyeron los movimientos de la literatura francesa:

Parnasianismo: Toma su nombre de la publicación en 1866 de la antología de poetas franceses bajo el título de *Parnasse Contemporain*.

Los parnasianos defienden el ideal del arte en influyeron en modernismo por sus ansias de perfección forma.

Simbolismo: Aparece en 1880. Pretende ir más allá de lo aparente por lo que la poesía se captara a través de los símbolos. Los símbolos serían el medio de aprender y explicar lo inefable. **Características:** afición por la ilusión, gusto por la sinestesia y musicalidad del verso.

Poesía en España a principios del siglo XX

–**Al principio del siglo** se publican libros modernistas: *Alina* (Manuel Machado), *Soledades* (Antonio Machado), *Áreas tristes*, *Jardines lejanos* (Juan Ramón Jiménez)

–El lenguaje poético de esta época intenta sugerir sensaciones. También abundan los efectos sonoros.

–Esta poesía en donde es muy importante la sensación los aromas refinados, se evocan mediante flores y plantas.

–Abundan los Adjetivos, imágenes sugerentes, símbolos variados y síntesis agudas.

–El léxico se enriquece.

–Los ambientes que se exponen tienen valor simbólico y evocador.

–El ansia de renovación da mucha variedad métrica. Tiene mucha importancia el verso alejandrino

–Predominan sonetos, silvas y romances.

A finales de **la primera década** se sigue publicando modernismo; obras como: *Aromas de leyenda*, poesías o *Soledad*, *galerías* y otros poemas.

–Poetas modernistas: **Manuel Machado** (1874–1947) le influyen el simbolismo, el parnasianismo y la poesía de Rubén Darío. Sus versos se llenan de un andalucismo en el que se mezclan el gusto por las formas populares. Obras: *Alina*, *El mal poema*, *Cante hondo* y *Ars moriendi*. **Francisco Villaespesa** (1877–1936). Su poesía es mezcla de romanticismo y modernismo. Obras: *Flores de Almendro*, *El allá de los bohemios* y

Tristae rerum. **Antonio Machado:** (1875–1939) Su lírica se inicia dentro del intimismo y evoluciona a una apertura hacia la realidad y la gente. Se trata de una poesía sin sentimiento, su primer libro fue Soledades galerías y otros poemas. Es una poesía simbolista en donde los motivos expresan la angustia o los anhelos del poeta.

Juan Ramón Jiménez: (1881–1958) su poesía proviene del modernismo y se va adentrando hacia una progresiva desnudez. Su obra es abundante, a partir de cierto momento la concibe como parte de un único libro y lo que publica lo toma como algo transitorio. Es una poesía de sucesión. En 1917 publica poesías escogidas y en 1922 Segunda antología poética y en 1957 Tercera antología poética

1-Epoca sensitiva (hasta 1915)

Almas de violeta, Rimas, Areas tristes, Jardines lejanos, Elegías, Las hojas verdes, Balada de primavera, La soledad sonora, Melancolía, Laberinto y Estío

2-Etapa intelectual Se inicia con Diario de un poeta recién casado. Se produce la ruptura con el modernismo. Verso libre, poemas en prosa, Collages y frases en inglés. Poesía más conceptual, el cielo y el mar representan la naturaleza. Algunas obras son Eternidades, Piedra y cielo, poesía y Belleza. La poesía que escribió entre 1923 y 1936 la publicó en 1946 con el título de estación total

3-Etapa suficiente o verdadera: Consta de 2 libros En el otro costado y Dios deseado y deseante

poesía en la generación del 27: Grupo de extraordinarios poetas unidos por estrechas relaciones de amistad. Estos autores representaron una tradición culta y popular, admiraron a los clásicos e incorporaron novedades. Hay 3 periodos:

1-Hasta 1927: Tonos Bequerinos, Influencia de las primeras vanguardias (ultraísmo, creacionismo y surrealismo), Gran uso de la metáfora

2- de 1927 a 1936: Influencia del surrealismo, poesía trascendente humana y apasionada con acentos sociales y políticos.

3-después de la guerra: Dispersión en el exilio, se deriva a un humanismo angustiado de tono existencial. obras : Hijos de la vida (Dámaso Alonso) Historia del corazón (Aleixandre)

RAFAEL ALBERTI: 3 etapas. **1-Etapa inicial:** (1920–1923) escribe textos que serán publicados en 1969 como poemas anteriores a marino en tierra, son textos de inspiración creacionista, tienen carácter romántico becqueriano. Marino en tierra–1925 es un recuerdo de su infancia y de la Bahía de Cádiz. La amante–1926 El alba alelí–1927, estos son de interpretación vanguardista, predomina el tono alegre.

2-Epoca Vanguardista: Cal y canto 1929 utiliza estrofas clásicas junto a composiciones donde hay elemento de la literatura contemporánea. –Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho 2 tontos–1929, tono triste y nostalgia de los paraísos perdidos. –Sobre los Ángeles–1929 su mejor libro, expresa su propio desconcierto, influencia surrealista, visión caótica del mundo. –Sermones y moradas –1930 verso libre y largos fragmentos de prosa.

3-Etapa republicana: comienza en 1930. con los zapatos puestos tengo que morir–1930, Consignas–1933, un fantasma recorre Europa–1933, De un momento a otro–1935, Nuestra diaria palabra–1936, todos con tono combativo contra la opresión y la injusticia.

4-Epoca en el exilio: a la pintura: carta de la línea del calor–1948, Retorno de lo vivo lejano–1952 mejor libro de esta época, rememora su pasado. Roma peligro para caminantes–1968

LUIS CERNUDA (1902–1963): Su primera obra *Perfil del aire*–1927 fue mal recibida, en 1936 escribe *La realidad y el deseo*, recoge el conjunto de su poesía. *Las nubes*–1937–1940, temas como la guerra. *Vivir sin estar viviendo*–1944–1949, expresa el cansancio del poeta que se aporta del mundo. Con las horas contadas 1950–1956. *Desolación de la quimero* 1956–1962 en su último libro recopilación, despedida del poeta

Federico García Lorca (1898–1936)

Sintió preferencia x las formas populares de su Andalucía natal. La obra q le dio la fama fue *Romancero gitano* 1928, los personajes de esta obra están marcados por un destino trágico, como en casi toda su obra. Su estilo es una mezcla de lo popular y lo culto. Una de sus mejores obras es *Poeta en New York* 1930, obra q expresa la visión desgraciada q Lorca tenía de esa ciudad en la época del Crack económico, este libro utiliza principalmente la técnica surrealista. A partir de aquí Lorca se dedicara más al teatro, pero aun así destacan algunos poemas como *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* 1935 y *Sonetos del amor oscuro* 1936

Vicente Aleixandre (1898–1984)

Podemos dividir su poesía en varias etapas:

1–Poesía anterior a la guerra civil: Incluye libros como *Ámbito* 1928; *Pasión de tierra* 1935 en México, pero compuesto entre 1928–1929, *Espadas como labios* 1932; *La destrucción o el amor* 1935 premio nacional de literatura. La mayoría de estos libros están bajo la influencia del surrealismo. Predomina el tono pesimista, existe un ansia de fusión con la naturaleza, esa pasión hacia la tierra se concreta en la abundancia de vocablos del mundo mineral, vegetal o animal así como imágenes cósmicas y telúricas e hipérboles grandiosas. El poeta canta a la materia única realidad en la q el ser esta inserto, se trata de una especie de panteísmo materialista o materialismo espiritual. Utiliza anáfora y la conjunción o con valor no disyuntivo, sino identificativo. Usa tb frecuentemente la negación, los imperativos, las interrogativas y las exclamaciones.

2–Poesía de las primeras décadas de posguerra: *Sombra del paraíso* 1944; *Nacimiento* último 1953; *Historia del corazón* 1954; *Picasso* 1961; *En un vasto dominio* 1962; *Retratos con nombre* 1965. *Sombra del paraíso* 1944, evoca desde la angustia de la posguerra al paraíso anterior a la aparición del hombre en la tierra, la pureza primogénita y el mundo incontaminado de la infancia y la adolescencia. *Historia del corazón* 1954, este libro significa la rehumanización de la poesía, el poeta se solidariza con los demás y el hombre pasa a primer plano de su poesía, q adquirirá una dimensión temporal e historia, y se alejara de la atemporalidad cósmica de obras anteriores y palabras como esfuerzo, lucha, colectividad o solidaridad tendrán cabida en su poesía

3–Poesía de senectud: *Poemas de la consumación* 1968; *Diálogos del conocimiento* 1974, en estos libros predomina la reflexión y la meditación. El poeta aborda el tema del fin de la vida. Late en estos versos su panteísmo inicial en el sentido de concebir la muerte como fusión en el cosmos. Ante la muerte el poeta no sintió angustia ni en sentido metafísico ni trascendencia religiosa. Abundan en esta época los poemas sentenciosos, concisos y de tono filosófico.

Poesía española de posguerra.

Tras la guerra los escritores exiliados continuaron su obra. En los primeros años predominan los ataques contra los vencedores, la ideología nacional católica y situación del país, todo está con tonos agresivos y lastimeros. Mas tarde sus obras se encaminan hacia la reflexión sobre España evocada con nostalgia y emoción. Uno de los poetas q mantuvo su ardor combativo durante toda su vida fue Leon Felipe (1884–1868) perteneciente a la generación del 14 q practicó una poesía de tono crítico y agresivo con gran repercusión de los años 50

Miguel Hernández (1910–1942)

Nació en Orichuela (Alicante) de familia pobre fue autodidacta en su juventud fue pastor, se relaciono con la generación del 27 y con Pablo Neruda (Chileno) q influiría en su vida ideológica, participó activamente en la guerra, fue condenado a muerte, pero esta pena se la conmutó, y murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante. Su primer libro *El rayo q no cesa* 1936 de influencia gongorina, destaco por su estilo complicado y lo situó entre los mejores escritores del país. *Vientos del pueblo* reflejo su compromiso político con el bando republicano, al tiempo q su estilo se vuelve mas directo. *El hombre acecha* 1937–1939 dedicada a Neruda. *Cancionero y romancero de ausencia* 1938–1941 expresa la angustia por la situación q padece en versos sobrios y conmovedores por su sinceridad. Su obra fue prohibida durante muchos años, pero cuando se publicó tuvo mucho éxito.

Poesía de los años 40: Triunfalismo (arraigada) frente a indignación (desarraigada). En estos años predomina una fuerte censura y una gran propaganda política (falange) Sin embargo existieron obras criticas como *hijos de la ira* de Dámaso Alonso; *sombra del paraíso* de Aleixandre o *Cancionero y romancero de ausencias* de Miguel Hernández. En esta época hay 2 tendencias en poesía. – Arraigada: Exalta el pasado triunfal español. Exalta los defensores de la guerra civil, junto a poemas religiosos y amorosos. Se imitan las formas clásicas del renacimiento y barroco, estos poetas se agruparon en torno a revistas como *Escorial* 1940 o *Gracilazo* 1943. Los garcilasistas practicaron una poesía religiosa y descubrieron el paisaje castellano como símbolo de la espiritualidad española junto a poemas de amor, se trata de una poesía pulcra, formal q expresa una visión optimista de la realidad. Autores de esta tendencia serían Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y Dionisio Ridruejo. –Desarraigada: Expresa la angustia, la duda y la desesperanza respecto al presente. Se agruparon entorno a la revista *Espadano* 1944 y el estilo de estos poetas es apasionad, bronco y abundante en imágenes tremendistas. Autores: Victoriano Gremer; Eugenio de Nora, pero sobre todo Dámaso Alonso (1898–1990) q con su obra *Hijos de la ira* 1944 se convertirá en un poeta de primer orden y marcara las pautas q influirán en las siguientes generaciones poéticas. Características desarraigadas: –Abandono de las formas clásicas. –Utilización de versos largos y prolongados. –Empleo de un lenguaje cotidiano, casi coloquial. –Revalorización del contenido. –Pretensión de reflejar el presente histórico. Se trata de una poesía existencial q ofrece una visión desoladora del mundo.

Poesía de los años 50– Poesía social: En 1950 Pablo Neruda escribe *Canto General*, un libro que influiría en los poetas del exilio y en orientación general de la poesía. Tb influiría Aleixandre en la poesía de este periodo. Este periodo se inicia con la publicación de la *Antología consultada de la joven poesía española* 1952, recopilada por Francisco Brines. El origen de esta poesía esta en la poesía existencial, pretender dar testimonio de su época desde el desacuerdo y el inconformismo. Los temas son: La alineación de los trabajadores, la injusticia social, la libertad y la paz. La poesía se convertirá en un instrumento de conciencia social o como diría Celaya, un arma de futuro. Estos poetas practicaron un estilo intencionadamente prosaico e incorporaron formas del lenguaje coloquial. En general podemos decir q su estilo es llano, comprensible. Autores: Blas de Otero, Gabriel Celaya y José Hierro.

Blas de Otero (1916–1979) Una de sus obras mas renombradas es *Pido la paz y la palabra* 1955, progresivamente su poesía se hará mas hermética y reflexiva, tratando temas como la vida y la muerte.

Gabriel Celaya (1911–1991) Durante los años 40 se aprecia en su poesía influencia de movimientos anteriores como el surrealismo, aunque sucesivamente va alcanzando voz propia en obras como *La soledad cerrada* o *Movimientos elementales* 1947. Sin embargo su libro mas significativo es *Cantos Iberos* 1955 de tono beligerante, un libro de incitación y arenga en muchos de sus poemas en donde la técnica se basa en la utilización del verso oxítono que hace que el texto se convierta en algo insistente, machacon.

la resistencia del diamante 1957 es un libro de intención social y política, una poesía narrativa q narra las peripecias de 4 comunistas vascos en la España franquista.

Episodios nacionales 1962 en este libro proporciona la reconciliación nacional conforme a la orientación del PCE.

Progresivamente sus libros se inclinaron hacia la experimentación poética en obras como Campos semánticos 1971 o Poemas órficos

José Hierro (1922:–)

Su primer libro Tierra sin nosotros 1947 domina un tono nostálgico donde domina la amargura por las ilusiones no cumplidas y al mismo tiempo un ansia irrefrenable de vivir, uno de sus libros más famosos sea quinta del 42 1952 en donde el tono dolorido de libros anteriores se objetiva y encuentra causas sociales a los problemas. A partir de aquí y en obra cuanto se de mí y libro de las alucinaciones 1974 con su poesía alternara dos modos poéticos: el realista y narrativo 2 irracional, visionario y contemplativo.

Sus últimos libros agenda 1991 y cuaderno de nueva Cork 1998 reaparecen sus inquietudes habituales y en donde existe la influencia de autores como San Juan de la Cruz, Lope de Vega, J.R Jiménez, Blas de Otero y prosistas como Gabriel Miro o Marcel Proust.

POESIA DE LOS 60: poesía de la experiencia.

Estos autores reivindican una poesía no dogmática y autonomía del proceso creativo. Se referían a la experiencia personal, recuerdo de la infancia, años de la guerra, dificultades de la posguerra, primeras experiencias morosas etc...

Predomina el rigor estilístico, la aptitud escéptica la ironía y el sarcasmo. Tb se les denominaba Grupo poético de los 60 o segunda generación de posguerra o promoción poética de los 60, y estaba formada por poetas nacidos entre 1925 y la guerra civil y son: Caballero Bonald 1926, Carlos Barral 1928–1989 Ángel González 1925, Agustín Goytisolo 1928–1999 José Ángel Valente 1929–2000 Francisco Brines 1932 Claudio Rodríguez 1934).

En general en estos autores pierde peso el concepto de poesía como comunicación para hablarse de poesía como experiencia o poesía como conocimiento. Esto explica el gusto por el recuerdo, la expresión de la subjetividad y en definitiva la poetización de la experiencia personal. Sin embargo no faltó la preocupación ética por la situación española y la referencia crítica al orden socio político español, pero este incorformismo no se expresó de una forma desarraigada sino con una aptitud escéptica e irónica.

En cuanto al estilo, predomina una notable atención al lenguaje, pero la búsqueda de ese rigor estilístico, no está reñida con el predominio de un aire conversacional y antirretórico. Este lenguaje coloquial y familiar adquiere en estos poetas categoría de lenguaje artístico, respecto a la métrica predomina el verso libre.

José Ángel Valente (1929–2000) escribió ensayos y poesías Ensayos: Las palabras de la tribu 1971 reúne ensayos escritos entre 1955 –1970, aquí habla ya del concepto de poesía como conocimiento. Para Valente la poesía es una forma de acceso a una realidad intuitiva cuyo conocimiento se produce a través de la creación poética. La piedra y el centro 1983 Variaciones sobre el pájaro y la red 1991. En estos libros el poeta se centra en el estudio de la obra de poetas que le influyen como Santa Teresa Jesús, san **Juan de la Cruz**. Pensaba que la poesía es el único medio humano para ponernos en contacto con lo absoluto, o al menos rozarlo.

Poesía: Su primer libro A modo de esperanza 1955 es un auténtico programa poético que el autor no ha hecho sino desarrollar en adelante: cruzo un desierto de soledad sin nombre. Toda su poesía posterior no ha sido sino el intento de hallar ese nombre, es decir la palabra exacta que desvela la realidad.

Sus siguientes libros Poemas a Lázaro 1960 y la memoria de los signos 1966 continua la línea señalada anteriormente, pero el poeta introduce rasgos típicos de la poesía de los 60: ironía, tono conversacional y formas coloquiales, pero Valente se fue alejando cada vez más de los poetas de su generación; porque para él tenía tanta importancia lo no dicho como lo expresamente dicho, de ahí que se hable de su poesía como poesía

del silencio. Esta poética del silencio se aprecia en títulos como *doble o* 1972 excepcionalmente en la última parte del libro lleva como título 37 fragmentos ya que el fragmento es un procedimiento que lleva implícita la idea de que algo falta (lo silenciado, tan importante como lo expresado). En los últimos libros publicados en los años 70 interior con figuras 1976 material memoria 1979 Mandarla 1982 continúa esa búsqueda de lo absoluto, hasta el punto de hablarse de Valente como poeta místico.

Francisco Brines: Es autor de una poesía seria, reflexiva, mediática, que tiene como tema principal los efectos destructores del tiempo y la proximidad de la muerte, sin embargo, esta finitud es aceptada con serenidad, obras: *Las brasas* 1960 *Palabras en la oscuridad* 1966

Claudio Rodríguez: Fue un poeta precoz, Con 20 años ganó el premio Adonai, por su libro *Don de la ebriedad* 1953. Su poesía trata de la vivencia inmediata y del contacto del poeta con la tierra y el mundo campesino. Ese éxtasis le aproxima a la literatura mística. La búsqueda de la armonía personal con el cosmos sigue siendo característica de libros posteriores como *alianza y condena* *Palabras en la oscuridad* 1966.

Ángel González: Es quizá el ejemplo más claro de tránsito de la poesía social a la poesía de la nueva estética. Perdura en él, el compromiso social, pero la crítica y denuncia se expresa a través de la crónica y el humor ácido. Obras: *Aspero mundo* 1956 *Grado elemental* 1962.

José Agustín Goytisolo: en sus versos reúne la preocupación ética, con el análisis de la propia conciencia y la exploración de la intimidad. Su entorno (personal, familiar, social) y la educación recibida suele ser satirizado con matices que van desde el humor y la ironía al sarcasmo. obras: *Salmos al viento* 1958 o *Palabras para Julia* y otras canciones 1980.

Jaime Gil de Biezma: Es quizá el autor cuya influencia ha sido mayor entre sus compañeros de generación y generaciones poéticas posteriores. En la polémica entre poesía como comunicación y poesía como conocimiento el autor adopta una postura intermedia o poesía como experiencia. Esta poetización de la experiencia adquiere en sus textos con tono confesional y narrativo con el que transmite una amarga visión de su clase social. Mezcla frecuentemente el lenguaje conversacional y antirretórico con una expresión precisa y elegante. Obras: *compañeros de viaje* *Moralidades* poemas póstumos 1962

POESIA DE LOS 70: los novísimos

En 1970 el crítico José María Castellet publica una antología de autores con el título de *Nueve Novísimos*. Los autores que aparecen en este libro incorporan a su poesía los mitos, héroes y el lenguaje de los medios de comunicación de masas, así en estos textos aparecen personajes como Beatles, Bob Dylan o como Marilyn Monroe. Estos autores rechazan la traducción inmediata y reivindican a poetas españoles y extranjeros olvidados por la oficial: Kavals, Elliot Pound.

La antología incluye los siguientes autores: Vázquez, Montallán, Antonio Martínez, Sarrion, José María Álvarez, Pere Giné, Vicente Molina Eoix, Guillermo Carnero, Ana María Moix, Leopoldo María Panero. Este grupo apostó por la experimentación poética con la introducción de renovar el lenguaje.

Las preocupaciones de estos autores son estéticas, y no políticas.

POESIA DESDE EL 75 HASTA LA ACTUALIDAD.

En general podemos señalar la variedad de tendencias. Predomina la actitud individualista en la mayoría de los poetas. Las tendencias principales de los últimos años en poesía son: –Surrealista: –Blanca Andréu y Fernando Beltrán. –Culturalista y clásica: Antonio Colinas, Luis Antonio de Villena, Antonio Carvajal, Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca, etc...

–Experimental:–José Miguel Ullan, Guillermo Carrero, Jenaro Talens y Cesar Antonio Molina.–Erotica:–Ana Rosetti, Juana Castro, Amudena Guzman,