

GUÍA DE LECTURA

Antología poética de la generación del 27

Varios Autores

loqueleo

I. ANTES DE LA LECTURA

Para que nuestros alumnos se acerquen a esta antología de una forma satisfactoria, es necesario que los ayudemos a solventar no solo las dificultades del género, sino las dificultades relacionadas con la comprensión de los textos. De esta forma los ayudaremos a solucionar los siguientes obstáculos:

- El obstáculo formal:** sería interesante repasar cuestiones como tipos de estrofas, medida, rima... y el uso de figuras retóricas.
- El obstáculo lingüístico:** debemos situar a los estudiantes en el contexto literario, cultural y social del momento. Sería aconsejable hacer una breve presentación en la que abordemos los siguientes temas:
 - Acontecimientos históricos de la época.
 - La generación del 27: tradición y vanguardia.

Para lograr estos objetivos de modo participativo, podemos plantear estas **actividades:**

ACTIVIDADES

1. Se puede pedir que, por grupos, elaboren una **línea temporal** en la que relacionen sucesos históricos con hitos literarios de la época. Reservarán la parte superior para la historia y la parte de abajo para la literatura. La franja será desde 1927 (el homenaje a Góngora) hasta 1990 (muerte de Dámaso Alonso). Solo se atenderá a los sucesos relacionados con los autores de esta generación.
2. Proponer una exposición sobre **las vanguardias**. Repaso de los ismos insistiendo en los más importantes en la literatura española: creacionismo, ultraísmo y surrealismo.

II. ITINERARIOS DE LECTURA

De acuerdo a los intereses y capacidades de nuestro alumnado, podemos abordar la lectura desde distintos planos que vamos a denominar «itinerarios».

ITINERARIO POR AUTORES: La generación de la amistad

Objetivo

Probablemente, la forma más sencilla y efectiva de acercar estos poemas a nuestros alumnos es partiendo de los vínculos afectivos que les unían. A su edad, en la que los amigos son casi tan importantes como la familia, presentar a los autores como grandes amigos hará que se sientan identificados con ellos. Una vez que hemos captado su atención podemos acercarnos a cada autor de forma independiente, analizando su evolución y temática, insistiendo en la modernidad y vigencia de la obra.

Método

Podemos empezar leyendo alguno de los poemas que los autores dedicaron a la muerte de Lorca, como *La fuente grande o de las lágrimas*, de Dámaso Alonso, recogida en esta antología.

A continuación, nos acercaremos a los autores estudiando los aspectos antes señalados, dando las claves para que puedan entender la poética de cada uno de ellos.

Un apartado importante dentro de este itinerario es el acercamiento a **las poetas** que aparecen en la antología. Como ya se ha insistido desde la guía del alumno, es necesario que reflexionen sobre el olvido de estas mujeres y la calidad literaria de todas ellas. Mujeres valientes, modernas e independientes que se situaron al mismo nivel que sus compañeros hombres, que sí han sido consagrados.

Lecturas relacionadas

Podemos proponer a los alumnos la lectura de autores de poesía posteriores a la generación del 27, autores que continúan la línea comprometida de la poesía, como Blas de Otero, José Hierro o Gabriel Celaya; la reelaboración poética vivida con Ángel González, Jaime Gil de Biedma o Valente, o los posteriores intentos de innovación, desde los Novísimos (Pere Gimferrer, Leopoldo Panero, Guillermo Carnero...) a la poesía de la experiencia de Andrés Trapiello, Julio Llamazares o Luis Alberto de Cuenca.

En cuanto a la lista de poetas actuales, la nómina es extensísima, así que puede ser interesante mostrarles alguna antología para que reflexionen sobre la vigencia de este género, tan ajeno a muchos de ellos. Destacamos la antología *Tras(lúcidas), poesía escrita por mujeres* (1980-2016) (Bartleby, 2016).

Otros autores interesantes, no recogidos en estas antologías, son los siguientes: Enrique Falcón, con *La marcha de 150.000.000*, poeta comprometido socialmente pero sin olvidar la elaboración estética (además, actualmente el grupo Exquirra, formado por El Niño de Elche y Toundra, con el álbum *Para los que aún viven*, han adaptado los versos de Falcón con gran éxito de crítica); Ismael Belda, que conjuga la tradición clásica con la vanguardia; Óscar Curieses, influenciado por el lenguaje plástico, el cine y la música culta contemporáneos, articula su lenguaje poético muy cercano a las vanguardias (*Hay una jaula en cada pájaro*); Antonio Lucas (*Fuera de sitio*) y José Luis Gómez Toré (*Un corte que no sangra*) escriben su obra de una forma más clásica y reflexiva; y destacamos a otras mujeres: Marta Agudo (28010), Julieta Valero (*Que concierne*), Laura Casielles (*Las señales que hacemos en los mapas*), o Berta Piñán (*La mancadura*), una de las voces fundamentales de la literatura moderna asturiana.

ITINERARIO INTERDISCIPLINAR:

Construyendo puentes entre la poesía y las otras artes

Objetivo

Sin duda, ceñirnos exclusivamente a la poesía sería dar una visión muy sesgada de esta época. En pocos momentos históricos la literatura ha estado tan vinculada a las otras formas de representación artística: la pintura, el cine, la música... y todas ellas recogidas y divulgadas por las revistas literarias del momento.

Estas vinculaciones pueden ser también de interés para nuestros alumnos, que además tendrán una visión mucho más rica y compleja del momento literario.

Método

Para abordar este itinerario, primero podemos aproximarnos a la pintura visualizando algún archivo que recoja los movimientos de vanguardia literarios asociados a su corriente pictórica. Después podemos acercarnos a la obra pictórica de algunos autores del 27, como Lorca o Alberti, y a las artistas Margarita Gil Roësset, Margarita Manso, Maruja Mallo, Ángeles Santos y Remedios Varo.

En cuanto al cine, es interesante reseñar cómo la evolución temática de la poesía (del surrealismo al compromiso social) también se dio en este arte con un autor tan vinculado al 27 como Buñuel, del que se pueden ver y comparar obras tan diferentes entre sí como *Un perro andaluz* y el estremecedor documental *Las Hurdes, tierra sin pan*.

Por último, es interesante hablar de las revistas literarias de época: *Ultra*, *Litoral*, *Caballo verde para la poesía*, *Prometeo*, *El Mono Azul*..., y mencionar que alguna de ellas –como *Litoral*– sigue en activo.

Lecturas relacionadas

Además de ver las películas o fragmentos de la obra de Buñuel, se les puede enseñar también alguna escena de *Recuerda*, de Alfred Hitchcock, donde Dalí diseñó, a petición de Hitchcock, el famoso sueño del protagonista.

También se pueden leer las palabras del propio Buñuel relacionadas con su película *Un perro andaluz*, recogidas en su obra *Mi último suspiro*. Además, proponemos abordar algún texto contenido en el libro de Alberti *Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos*, sobre los cómicos del cine estadounidense, y relacionarlo con el poema *Cita triste de Charlot*, incluido en esta antología, a partir del cual se puede recomendar el visionado de películas como *La quimera de oro*.

Es interesante (también relacionado con las vinculaciones afectivas de los autores del 27) la obra *Tour de force*, (Ed. Antígona, 2011), del autor Nando López, que recoge en forma de monólogo la complicada relación de amistad e influencia recíproca vivida por Dalí, Lorca y Buñuel.

En cuanto a las revistas literarias, los alumnos pueden leer los distintos manifiestos recogidos en ellas e incluso los artículos que se elaboraron con motivo del homenaje a Góngora; para ello resulta muy útil el siguiente enlace:

www.edaddeplata.org/revistas_edaddeplata

También pueden consultar la revista *Litoral* (www.edicioneslitoral.com), donde además verán la portada de Juan Gris en el homenaje a Góngora o el dibujo que por el mismo motivo realizó Lorca.

ITINERARIO METALITERARIO: Intertextualidad y dedicatorias

Objetivo

Este itinerario quizá es el más complejo, y para que resulte efectivo debemos guiar a nuestro alumnado en la lectura de los textos para que sean capaces de encontrar las referencias a otros autores en ellos. También es interesante que observen las distintas dedicatorias que los autores cruzan entre sí y trabajar, desde esa perspectiva, los vínculos afectivos y solidarios que caracterizaron a la generación del 27.

Método

Para orientar el viaje literario de nuestros alumnos, les sugeriremos que lean los poemas que presenten estos rasgos a la vez que los ayudamos a encontrar esos motivos o autores ocultos. Para ayudar al docente ofrecemos numerosos ejemplos:

- Poética de Juan Panadero*, donde Alberti habla de Juan de Mairena, personaje creado por Antonio Machado.
- De Cernuda, *Donde habite el olvido*, con una clara referencia a Bécquer, al que admiraba; «Niño tras un cristal», recogido en *Desolación de la Quimera* y cuyo título procede de un verso de T. S. Eliot.
- Toda la poesía de homenaje de Rosa Chacel, dedicada a Alberti, Neruda, María Zambrano o Norah Borges, entre otros.
- A J. J., que ahora contempla, sin dolor, ese paisaje que amó tanto*, de Ernestina de Champourcin, en el que, además de dedicarlo a su marido (Juan José Domenchina), nombra a Gerardo Diego y su poema *El ciprés de Silos*.
- En el mar...*, de Carmen Conde, donde se alude a los ángeles de la poesía de Alberti.
- De Dámaso Alonso, *La fuente grande o de las lágrimas*, que dedicó a Lorca; *Insomnio*, donde se hallan ecos de Larra; o *La invasión de las siglas*, dedicada a Pedro Salinas.
- Azucenas en camisa*, de Gerardo Diego, donde podemos encontrar a Garcilaso de la Vega y su soneto XXIII (*En tanto que de rosa y azucena*).
- De Jorge Guillén, *El descaminado*, que recoge un verso de Góngora; *Ars Vivendi* con claras referencias a Quevedo y sus «presentes sucesiones de difunto» y *Picasso*, dedicada al pintor.

Lecturas relacionadas

En este caso recomendamos leer textos de los autores a los que se alude, directa o indirectamente, en los poetas citados. En el caso de los poetas del Siglo de Oro se puede, además, plantear un trabajo de comparación y estudio a través de la *Antología de Poesía del Siglo de Oro*, publicada en esta misma colección de Loqueleo.

III. PROPUESTAS DE CREACIÓN

La lectura de esta antología nos ofrece distintas vías de creación:

- Creación textual:** elaboración de nuevos textos a partir de un modelo y jugando con los géneros.
- Creación audiovisual:** trabajando las posibilidades que nos ofrece la variedad de autores y tendencias combinando otras disciplinas artísticas.

CREACIÓN TEXTUAL

ACTIVIDADES

1. Creación de imágenes vanguardistas partiendo de los modelos de la antología.
2. Escritura de poemas nuevos partiendo de un poema de la antología basándonos en la técnica de los «poemas gemelos». A cada alumno se le reparte un poema al que le faltará un verso (a cada uno le faltará un verso distinto), y este deberá completar ese verso guiándose por el contexto del poema. Al final, se juntarán todos los versos nuevos creando el poema gemelo.
3. Elaborar textos en prosa de determinados poemas. Se puede jugar también con el género teatral en aquellos textos que tengan un carácter dialógico.

CREACIÓN ESCÉNICA

ACTIVIDADES

1. Recital de los poemas repartidos entre los alumnos de la clase.
2. Interpretación de alguno de los romances de Lorca, para lo cual se podría solicitar la colaboración de los departamentos de Tecnología, Plástica o Música, que nos ayudarían a crear una ambientación adecuada.

VIDEOPOEMAS

Propondremos que busquen imágenes –o incluso que las creen– para ilustrar alguno de los poemas. Se puede hacer de modo individual o en grupos, y el objetivo es combinar el recitado del texto con la sucesión de imágenes, dando lugar a un videopoema que podrán compartir en redes sociales.

ACTIVIDADES DE CIERRE

Litoral en nuestro instituto

Los alumnos ya se han acercado en las anteriores actividades a las revistas del 27 y, en especial, a *Litoral*. En esta actividad, tomaremos como punto de partida una de las publicaciones de esta revista que se puede consultar completa en su versión digital: *Litoral femenino. Literatura escrita por mujeres en la España contemporánea*:

<http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1026193>

El hecho de que accedan a esta publicación nos lleva de nuevo a hablar de la importancia de reivindicar el papel femenino en esta generación y nos sirve para otra cosa: tener un modelo para maquetar nuestra revista.

Seleccionaremos todas las actividades de creación literaria que hemos realizado con los alumnos y las vamos a integrar en nuestra propia publicación. Ellos elegirán el título de su revista, la portada y las ilustraciones que incluirá.

El espíritu de la Residencia

Los alumnos ya han trabajado sobre las dos Residencias, la masculina y la femenina. Ahora les vamos a pedir que rindan un homenaje a estos autores y estos lugares de estudio y cultura reproduciendo un día en su propia Residencia de Estudiantes (esta vez mixta). Para ello deben:

1. Elegir un poeta al que homenajear. Se leerán sus versos y se elaborará una crónica que recoja el acto igual que hicieron con Góngora los autores del 27.
2. Organizar una exposición de pintura de varios autores (de autores del 27 y obras actuales del gusto de los alumnos).
3. Se realizará un ciclo de cine surrealista.
4. Se puede convocar un concurso de preguntas y respuestas relacionadas con las etapas de estos autores: ideal de pureza, contactos con el surrealismo, de la vanguardia al compromiso, la guerra, el exilio y la posguerra.

Se puede organizar por grupos en nuestra aula o colaborar con los otros cursos.

IV. PROPUESTAS DE PROFUNDIZACIÓN

Es posible plantear diversos **trabajos de investigación** de aspectos que no se hayan podido tratar hasta ahora:

- Profundización en la biografía de las pintoras que hemos nombrado anteriormente.
- Biografía de intelectuales como María Zambrano y Victoria Kent.
- Lectura y análisis del discurso de Rosa Chacel en el Ateneo: *La mujer y sus posibilidades*.
- Estudio sobre la vinculación de Lorca a la música y su unión con la Argentinita.
- Glosario de símbolos.

También es interesante sugerir trabajos de análisis audiovisual, de modo que los alumnos investiguen la vigencia de estos autores en la actualidad. A este respecto es relevante la labor que ha hecho la serie *El Ministerio del Tiempo*, que en sus capítulos retrató tanto a Lorca como a Las Sinsombrero, o los distintos documentales de RTVE, *Imprescindibles*, que han tratado sobre muchos de los nombres que hemos estado trabajando en esta guía.

V. TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

Piensa bien las preguntas y marca las respuestas correctas.

1. ¿Cuál de estos rasgos no es una característica propia de la generación del 27?

- a La experimentación vanguardista.
- b Su afán de perfección formal.
- c El gusto por lo anecdótico y lo sentimental.

2. ¿Qué síntesis consiguieron llevar a cabo con gran destreza muchos de los poetas del 27?

- a Entre la poesía de vanguardia y la poesía tradicional.
- b Entre la poesía de vanguardia y el surrealismo.
- c Entre la poesía tradicional y la poesía comprometida.

3. Góngora fue elegido como modelo...

- a Por su búsqueda de un lenguaje eminentemente poético.
- b Por la agudeza de sus letrillas satíricas.
- c Porque rechazaban a Quevedo.

4. El ismo de origen hispano que más influyó en la poética del 27 fue:

- a El cubismo.
- b El futurismo.
- c El creacionismo.

5. En la poesía de autores como Cernuda, Lorca o Aleixandre se aprecia, sobre todo, la influencia...

- a Expresionista.
- b Dadaísta.
- c Surrealista.

6. ¿Cuáles de estos temas son habituales en la poesía de Lorca?

- a El amor, la frustración y el destino trágico.
- b El compromiso político y la búsqueda de Dios.
- c La búsqueda de Dios y la exaltación del mundo.

7. En la obra de Luis Cernuda, el amor es:

- a Reflejo de la perfección del mundo.
- b Inteligencia y sentimiento.
- c Deseo en lucha con la realidad.

8. Formalmente, en la obra de Gerardo Diego se pueden distinguir dos grandes vertientes:

- a La poesía vanguardista y la poesía del compromiso.
- b La poesía arraigada y desarraigada.
- c La poesía de vanguardia y la poesía tradicional.

9. La obra de Jorge Guillén se puede definir como...

- a Un gran canto al progreso del siglo XX.
- b Un gran canto a la vida.
- c Un gran canto a la poesía.

10. Vicente Aleixandre reflexiona sobre el amor en su poemario...

- a *La realidad y el deseo.*
- b *La destrucción o el amor.*
- c *Sonetos del amor oscuro.*

11. ¿Qué objetivo guía los poemas de Rosa Chacel en *A la orilla de un pozo*?

- a Experimentar con las vanguardias.
- b Reflexionar desde el destierro.
- c Homenajear a intelectuales relevantes y compañeros de generación.

12. Ernestina de Champourcin evoluciona desde un modernismo inicial influido por Juan Ramón Jiménez hasta...

- a Una poesía más personal donde domina el tema del amor sensual.
- b Una poesía pura ligada al conocimiento.
- c Una poesía de compromiso político.

13. La primera mujer en ingresar en la RAE fue:

- a Concha Méndez.
- b Carmen Conde.
- c Josefina de la Torre.

14. Pedro Salinas escribe una de las trilogías poéticas más logradas e influyentes sobre el amor con sus poemarios...

- a *La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento.*
- b *La voz a ti debida, La realidad y el deseo y Cántico.*
- c *La voz a ti debida, La destrucción o el amor y Largo lamento.*

15. ¿Qué dos autores podemos enmarcar en una de sus etapas dentro del neopopularismo?

- a Lorca y Cernuda.
- b Lorca y Alberti.
- c Cernuda y Aleixandre.

Solucionario

1 c; 2 a; 3 a; 4 c; 5 c; 6 a; 7 c; 8 c; 9 b; 10 b; 11 c; 12 a; 13 b; 14 a; 15 b