

3

TRES POETAS DE LA GENERACIÓN DEL 27: RAFAEL ALBERTI, LUIS CERNUDA Y FEDERICO GARCÍA LORCA

Pues aquí están, por fin vamos a conocer y a leer algunos poemas de la Generación del 27.

¿Podremos? Me han dicho que son difíciles de leer, con metáforas y símbolos...

¡Akira! pues claro que podemos. No importa si no sabemos alguna palabra, la poesía es universal, igual que las emociones. Y nosotros estamos deseando recibirla y sentirla, ¿o no?

Qué lista es mi Helen...

3.1.

RAFAEL ALBERTI (1902-1999)

“LA LIBERTAD NO LA TIENEN LOS QUE NO TIENEN SU SED”

Nació en el Puerto de Santamaría (Cádiz), donde inició sus estudios y desde donde se trasladó a Madrid en 1917. Poeta y pintor, trabó amistad con Lorca, Dalí, Buñuel y los poetas de su generación. Muy pronto, en **1925**, recibió el **Premio Nacional de Poesía** por *Marinero en tierra*. Tras una enfermedad y una crisis personal, se abrió una nueva etapa en su vida cuando conoció a su compañera M.ª Teresa León y se afilió al **Partido Comunista**. Desde entonces el compromiso político no le abandonaría ni en la vida ni en la poesía. Debido a su militancia, después de la Guerra Civil salió hacia el **exilio** y se estableció en Buenos Aires. Regresó a España en 1977 donde llegó a ser diputado.

Su poesía recorre desde el **neotradicionalismo** de *Marinero en tierra* o *El alba del alhelí* (1927) a la mucho **más profunda y compleja** *Sobre los ángeles* (1929) y, ya en el exilio, *A la pintura* (1948) o *Retorno de lo Vivo Lejano* (1952). Fue también autor de teatro y entre sus obras destacan *El Adefesio* (1944) o *Noche de guerra en el Museo del Prado* (1956).

Lectura

MARINERO EN TIERRA

Antes de leer

- A.** El poema que vas a leer procede de su libro de poemas *Marinero en tierra*. Reflexiona: ¿es la tierra el lugar más adecuado para un marinero?, ¿cómo crees que se puede sentir un marinero que no puede navegar?
- B.** Lee de nuevo la biografía de Rafael Alberti. ¿En qué momento pudo él mismo sentirse así, fuera de lugar? ¿Crees que eso pudo ocurrir en más de una ocasión en su vida? ¿Y en la tuya? ¿Nos pasa eso con frecuencia?
- C.** Asocia los siguientes conceptos con las imágenes correspondientes.

condecorar • insignia • bajel

1.

2.

3.

17

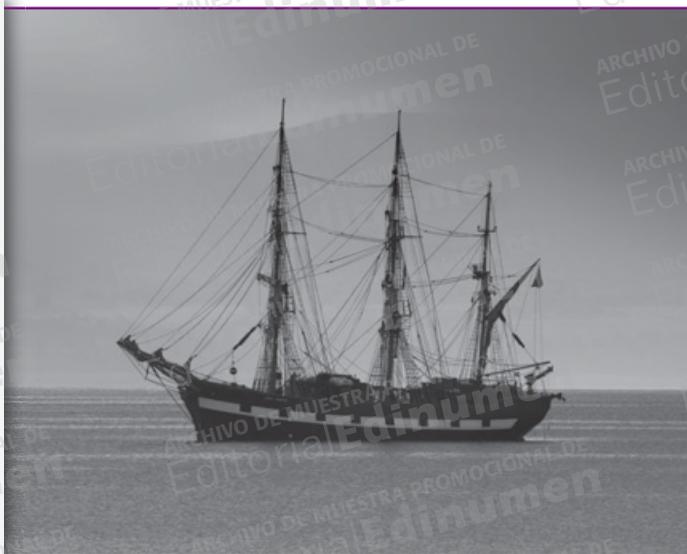
“SI MI VOZ MURIERA EN TIERRA”

Si mi voz muriera en tierra
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la **ribera**¹.

5 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
10 y sobre el ancla una estrella
y sobre la estrella el viento
y sobre el viento la vela!

Marinero en tierra (1925)

¹ **ribera**: costa, orilla.

Después de leer

- D.** El poema empieza con una estrofa popular típicamente andaluza, la soleá. Con la ayuda de tu profesor, mide los versos, encuentra la rima y completa:
- La soleá es una estrofa formada por versos de sílabas en el que riman en los versos y queda libre el
- E.** En las dos primeras estrofas el poeta se plantea la hipótesis de su propia muerte. ¿Qué parte de él mismo lo representa?, ¿por qué crees la elige?, ¿recuerdas cómo se llama ese recurso literario? Te ayudará mirar la unidad 9.
- F.** En estos primeros versos ya aparece uno de los temas del poema: la oposición entre y: ¿qué significados tiene el mar?, ¿a qué palabras lo asociarías?
- G.** Más tarde el poeta se dirige a quien lo quiera escuchar y le da varias órdenes, ¿qué tiempo verbal utiliza?, ¿qué pretende con ello? Señala los casos en los que aparece en el texto.
- H.** Pero aquí surge una contradicción: si la voz ha muerto, ¿cómo va a ser capitana?, ¿qué nos está diciendo realmente el poeta?
- I.** La estrofa final es un canto a la alegría de sentirse marinero. Alberti utiliza aquí un recurso propio de las canciones infantiles: la concatenación, que consiste en encastrar o unir el final de una frase con el principio de la siguiente repitiendo alguna palabra.
- a. Lee de nuevo la estrofa. ¿La has encontrado? Señálala.
 - b. ¿Qué efecto crees que quiere conseguir el poeta usando este recurso?
- J.** ¿Cuáles crees que son los temas de esta poesía? Elige más de uno si lo consideras oportuno y justifica tu decisión.

los sueños, la infancia, la libertad, la nostalgia, el mar, las canciones

Navega e investiga

- K.** Escucha al poeta. Busca en *YouTube* al poeta recitando sus propios versos. No leas el poema, solo intenta entenderlo. Escúchalo alguna vez más y recítalo al mismo tiempo que el poeta; léelo ahora si crees que lo necesitas.
- L.** Alberti tiene otros poemas breves muy hermosos: *El mar, la mar, Si Garcilaso volviera, Se equivocó la paloma*, etc. Encuéntralos en Internet porque algunos están convertidos en canciones o en presentaciones. En grupos de tres, escoged uno, buscad imágenes para ilustrarlo y preparad una presentación en *Power Point*.

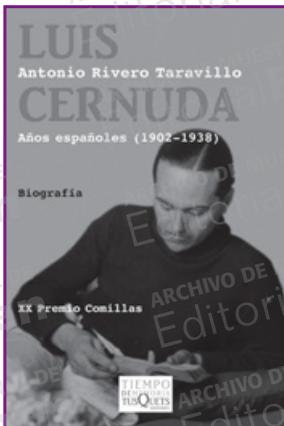
Y tú, ¿qué opinas?

M. Recuerda.

1. ¿Qué otra poesía has leído en este curso en la que un marinero cantaba a la libertad? El tema 1 te refrescará la memoria.
2. ¿Qué tienen en común los dos poemas?, ¿qué crees que los diferencia? Discútelos con tus compañeros.

3.2.

LUIS CERNUDA (1902-1963)

“NO ES EL AMOR QUIEN MUERE, SOMOS NOSOTROS MISMOS”

Sevillano de nacimiento, fue el más introvertido y atormentado de los poetas de la generación. Hijo de un militar, se crió en un entorno conservador y disciplinado. Fue a la universidad a estudiar Derecho donde fue alumno de Pedro Salinas. En 1926 quedó huérfano de padre y madre y se trasladó a Madrid. Por entonces ya se había decidido por la poesía y publicaba sus primeros poemas en las revistas de la época. Su poesía se vio influida por el **surrealismo**, pero **sin radicalidad**. Participó activamente en la defensa de la República, lo que le costó el exilio en Inglaterra, México y Estados Unidos. Tras *Donde habite el olvido* (1934), el conjunto de su primera producción se reunió bajo el volumen *La realidad y el deseo* (1936) que incluye *Los placeres prohibidos*, de 1931, en el que expresa abiertamente su **homosexualidad** y su **vivencia dolorosa del amor y del deseo**. A lo largo del tiempo prácticamente toda su obra se ha ido integrando en sucesivas ediciones de *La realidad y el deseo*. Además destaca *Desolación de la Quimera* (1962) y *Ocnos* (1942-1963), su obra en prosa.

Lectura 2:

LA REALIDAD Y EL DESEO

Antes de leer

- A. En la vida de Cernuda hay algo que quizá pueda explicar el título de su principal colección de poemas, *La realidad y el deseo*: ¿cuál crees que era su realidad y cuáles sus deseos? ¿Debió de ser fácil o difícil para él? Fíjate en su familia y en su educación.
- B. El libro al que pertenece este poema se llama *Los placeres prohibidos*: ¿quién crees que puede prohibir o permitir algo en una sociedad?, ¿es siempre justo?, ¿lo prohibido y lo permitido cambian a lo largo del tiempo? Piensa en algún ejemplo y coméntalo con tu compañero.

C. Activa tu vocabulario. ¿Qué acción representan estos verbos? Une con flechas.

1. Derrumbarse.	•		a. Inundar, ahogar.
2. Estar preso.	•		b. Ser desdichado, pobre.
3. Anegar.	•		c. Estar en la cárcel.
4. Tener escalofríos.	•		d. Temblar de frío o de emoción.
5. Ser mezquino.	•		e. Caerse, desmoronarse.

18

“SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR”

Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo
como una nube en la luz;
si como muros que *se derrumban*,
5 para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo,
dejando solo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición,
10 sino amor o deseo,
yo sería aquel que imaginaba;
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
proclama ante los hombres la verdad ignorada,
la verdad de su amor verdadero.

15 Libertad no conozco sino la libertad de *estar preso* en alguien
cuyo nombre no puedo oír sin *escalofrío*;
alguien por quien me olvido de esta existencia *mezquina*
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu
20 como leños perdidos que el mar *anega* o levanta
libremente, con la libertad del amor,
la única libertad que me exalta,
la única libertad por que muero.

Tú justificas mi existencia:
25 si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

Los placeres prohibidos (1931)

Después de leer

- D. El poeta parte de una hipótesis inicial, complétala. “Si el hombre”.**
A partir de ahí, en esta estrofa Cernuda intenta revelar qué pasaría si eso ocurriera.

E. Lee atentamente hasta el verso 11.

1. ¿Cuál crees que es la frase principal de la que dependen todas las oraciones condicionales?

Escríbela

2. Continúa leyendo el poema a partir de esa frase, ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra? Elige una o varias de estas respuestas y ejemplifícalas citando versos del poema.

- Que la sociedad sea más tolerante.
- Que el cuerpo propio no sea un impedimento para amar a otro cuerpo, sea este igual o diferente.
- Que sea posible decir la verdad.
- Que se reconozca que lo único auténtico que hay en la vida es el amor y el deseo.

F. En los versos 12, 13 y 14 el poeta se define a través de partes de su cuerpo, ¿a qué se refiere con cada una de ellas?, ¿qué puede hacer?

G. ¿Quién es, pues, el protagonista del poema?, ¿de quién está hablando en realidad todo el tiempo?, ¿cuál es la palabra clave de este final de estrofa?

H. La segunda estrofa es un canto a la libertad de amar que el poeta tanto desea. Lee el primer verso, uno de los más repetidos de la poesía amorosa española, y explica: ¿cómo se puede estar libre y encarcelado a la vez? Piénsalo bien si has estado o estás enamorado.

I. Sigue leyendo. ¿Cómo es el amor para Cernuda? Asícialo con alguna de las siguientes palabras y justifica tu elección.

libertad • planes • pasión • tranquilidad • destino • razón • vulgaridad • singularidad • emoción

J. Esta segunda estrofa contiene una hermosa comparación. Búscala y escríbela, ¿la entiendes? Coméntalo con tus compañeros.

K. La última estrofa es una declaración: Lo que da sentido a la vida es
¿Estás de acuerdo?

Navega e investiga

L. Incluso hoy en día, declarar la homosexualidad no es fácil para muchas personas.

- Infórmate a través de medios en español de algunos datos, como desde cuándo la ONU dejó de considerar la homosexualidad un trastorno mental, en qué países se considera un delito, en cuáles están reconocidas las uniones entre personas del mismo sexo...
- Junto con tus compañeros, elabora un cuestionario sobre el tema y, si es posible, salid fuera del aula para que os lo contesten.
- Finalmente, poned en común las respuestas y sacad vuestras propias conclusiones.

M. Infórmate sobre cómo son en la actualidad las leyes en España en relación a la unión entre personas del mismo sexo. ¿Ocurre lo mismo en tu país?. ¿Crees que la sociedad ha avanzado en este aspecto?

Y tú, ¿qué opinas?

N. Finalmente, ¿crees que hoy en día tener relaciones con alguien del mismo sexo es todavía un “placer prohibido”, como dice Cernuda?

3.3.

FEDERICO GARCÍA LÓRCA (1898-1936)

“LA POESÍA ES ALGO QUE ANDA POR LAS CALLES”

Nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898 y fue **fusilado** en algún punto cerca de su pueblo en los inicios de la **Guerra Civil**. Perteneciente a una familia de agricultores ricos y educados, esto le permitió dedicar buena parte de su vida al estudio y a la poesía. Empezó las carreras de Filosofía y Letras y Derecho y terminó esta última. Desde 1918 vivía buena parte del año en la **Residencia de Estudiantes**, donde se hizo amigo de Buñuel, Dalí, Alexandre y los demás poetas del 27. Sus primeros libros de poemas, *Canciones* (1927) y *Romancero gitano* (1928), fueron éxitos inmediatos. Abrumado por la popularidad y atravesando una crisis personal —tal vez debida a su **homosexualidad**—, residió un año en Nueva York donde descubrió el nuevo mundo en toda su grandeza y miseria. De esa experiencia y de su contacto con el surrealismo nacería *Poeta en Nueva York* (1929-1930), colección compleja con la que rompe deliberadamente con el tono lírico popular de su poesía anterior iniciándose en otro más profundo, comprometido y oscuro. A partir de los años 30 se dedicará, sobre todo, al **teatro**. En 1932 funda el grupo universitario “La Barraca” en el que representará, por España e Hispanoamérica, obras clásicas y su propia producción, entre las que destacan *Bodas de Sangre* (1933), *Doña Rosita la Soltera* (1935) o *La casa de Bernarda Alba* (1936). En 1935 dedicó un libro de poemas a un amigo torero fallecido, *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*. De carácter alegre, polifacético y de **personalidad arrolladora**, su muerte injustificada fue un golpe durísimo para sus compañeros, que lo recordarán siempre a través de numerosos poemas y testimonios.

Lectura 3:

ROMANCE DE LA LUNA, LUNA

Antes de leer

A. En el *Romancero gitano*, el libro de poemas más popular de Lorca, los gitanos son los protagonistas absolutos. ¿Qué sabes acerca de ellos?, ¿de qué temas crees que puede tratar un libro de poemas sobre ellos?, ¿conoces alguna de sus costumbres?, ¿viven gitanos en tu país?, ¿hay alguna profesión a la que se dediquen principalmente? Coméntalo con el resto de la clase.

B. Las siguientes palabras aparecen en cursiva en el poema y hacen referencia a la actividad principal de los gitanos andaluces a principios del siglo XX. Escribe cada una al lado de su significado.

fragua • *estaño* • *collar* • *anillo* • *yunque* • *bronce*

1.: bloque de hierro sobre el que se trabajan los metales.
2.: lugar donde se calientan y trabajan los metales.
3.: adorno que rodea el cuello.
4.: metal plateado, brillante y duro que se utiliza para mezclar con otros metales.
5.: aleación de cobre y estaño de color rojizo.
6.: adorno que se coloca en el dedo.

¿Podrías decir ahora cuál es esa actividad?

19

“ROMANCE DE LA LUNA, LUNA”

La luna vino a la *fragua*
con su **polisón**¹ de **nardos**².
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando.

5 En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, **lúbrica**³ y pura,
sus senos de duro *estaño*.

10 Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y *anillos* blancos.

15 Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el *yunque*
con los ojillos cerrados.

20 Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño, déjame, no pises
mi blancor **almidonado**⁴.

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la *fragua* el niño,
tiene los ojos cerrados.

25 Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.

30 Cómo canta la **zumaya**⁵,
¡ay, cómo canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano.

35 Dentro de la *fragua* lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la está velando.

Romancero gitano (1924-1927)

¹ **polisón**: armazón que se añadía a los vestidos femeninos para que hicieran más bulto.

² **nardo**: planta de flores blancas y olorosas especialmente por la noche.

³ **lúbrica/a**: se refiere a los movimientos sensuales y seductores.

⁴ **almidonado/a**: mojado en almidón, componente vegetal de gran poder blanqueador.

⁵ **zumaya**: ave parecida a la lechuza llamada también autillo.

Después de leer

C. Aunque el poema está dividido en tres partes, ocurre todo en el mismo lugar, con los mismos personajes y en muy poco tiempo. La primera parte (versos 1-8) nos da casi toda la información que necesitamos:

1. Parte del día:
2. Lugar:, ¿quién suele trabajar ahí?
3. Protagonista 1:, ¿qué hace?
4. Protagonista 2:, ¿qué hace?
5. En estos versos Lorca incluye a otro *personaje* que nos anticipa que algo va a pasar, ¿sabrías señalarlo?

D. La segunda parte (versos 9-20) es un diálogo entre el niño y la luna en el que se anticipa lo que va a pasar y se nombra al tercer protagonista del poema, los gitanos.

1. ¿De qué le advierte el niño a la luna?
2. ¿Por qué crees que los gitanos pueden hacer collares con la luna? Lee de nuevo la primera parte, señala de qué material está hecha la luna y contesta.
3. ¿Qué actitud tiene la luna, preocupada o despreocupada? Justifica tu respuesta con algunas palabras del poema.
4. ¿Sabe la luna lo que le va a pasar al niño? Señala el verso en el que lo dice.

E. La tercera parte (versos 21-36) se corresponde con el desenlace y en ella aparecen ya en escena los gitanos.

1. ¿Qué le ha pasado al niño?
2. ¿En qué versos se confirma la tragedia?
3. ¿Podrías resumir qué hacen los gitanos en esta parte del poema?
4. ¿Qué palabras relacionadas con los gitanos nos sirven para confirmar cuándo transcurre la acción?

Ahora te toca a ti

F. Ahora que has leído el poema completo intenta reconstruir cuál es la historia *real* que cuenta Lorca en el romance como si fuera una noticia. Ayúdate intentando responder a las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? No olvides escribir un titular.

G. El poema sigue el esquema métrico del *romance*, género tradicional castellano formado por versos octosílabos asonantes –se repiten las vocales a partir del último acento pero no las consonantes– en el que riman los versos pares y quedan libres los impares, ¿podrías comprobarlo? Copia aquí los ocho primeros versos, cuenta las sílabas y señala las rimas:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

H. El romance es una estrofa popular y Lorca hace uso de elementos propios de estas estrofas, como la repetición. Señala las que aparecen en el poema y cópialas, ¿qué lugar ocupan dentro de este?

.....

.....

.....

I. El poema, gracias al uso que hace Lorca del lenguaje, convierte una historia *corriente* en todo un universo simbólico y misterioso. Para ello utiliza varios recursos. El primero es la personificación –atribuir cualidades humanas a las cosas o a otros seres vivos–.

1. Lee atentamente el poema de nuevo fijándote en la luna y escribe los ejemplos de personificación de esta, ¿en qué la ha convertido Lorca?

.....

.....

2. Además de la luna, hay otro elemento natural personificado. Señálalo también.

.....

J. En este poema, como en todo el Romancero, Lorca utiliza con maestría la metáfora (ver recursos en este mismo tema).

1. Aquí tienes las referidas a la luna y a los gitanos. Escribe qué quieren decir. Para intentar comprenderlas, piensa en el significado de las palabras, las asociaciones que buscó el poeta y la impresión sensorial que intentó transmitir –colores, sonidos, tacto...–.

La luna:	Los gitanos:
polisión de nardos	tocando el tambor del llano
.....
senos de duro estaño	bronce y sueño, los gitanos
.....
mi blancor almidonado	
.....	

2. ¿Qué imagen transmite Lorca de los gitanos?, ¿cuál es su espacio?, ¿qué simboliza el hecho de ir a caballo?

.....