

LA LÍRICA DEL SIGLO XX

LA LÍRICA DESPUÉS DEL 36

LA LÍRICA DE POSGUERRA: POESÍA ARRAIGADA, EXISTENCIAL Y SOCIAL.

BLAS DE OTERO

INTRODUCCIÓN

La Guerra Civil y la imposición de una dictadura de corte fascista marcarán de modo imborrable todos los ámbitos de la vida en la España de posguerra. El retorno a un sistema educativo clasista al servicio del régimen, la censura y la precariedad económica conllevarán un notorio **empobrecimiento del panorama literario y editorial** de los años 40. Estas dificultades, que afectarán a todos los géneros literarios, no obstante, se dejarán sentir en menor medida en el terreno de la poesía, debido a su carácter ya de por sí minoritario.

Junto a la crisis cultural, otra de las consecuencias de la Guerra Civil será el **abandono de la escritura deshumanizada**. El trauma de la guerra despojará de todo sentido los juegos vanguardistas. Se hace necesaria una poesía “a la altura de las circunstancias” en la que el **hombre y lo humano vuelvan a ocupar el centro del poema**. Este interés por el hombre se traducirá, del mismo modo que en la novela, en un predominio de **la lírica existencial, en los años 40** y de la **poesía social en la década de los 50**.

LA GENERACIÓN DEL 36: POESÍA ARRAIGADA Y DESARRAIGADA

Se conoce como **Generación del 36** a un conjunto de autores **nacidos en torno a 1910**, que producen lo más importante de su **obra en los años 40**. Como hemos comentado en la introducción, **la rehumanización será el rasgo común** a todos estos poetas de posguerra, pero, al margen de ello, nos encontramos ante una generación poética caracterizada por la división de ideas y estilos y a la que también se conoce como **“generación escindida”**. Una división o escisión que, naturalmente, es correlativa a la lógica de vencedores y vencidos que había dejado la guerra y que se corresponde con dos visiones del hombre y dos escrituras poéticas contrapuestas: **la poesía arraigada** (vencedores) y **la poesía desarraigada** (vencidos).

La poesía arraigada

Así denominó Dámaso Alonso a la poesía de aquellos *autores que se expresan con una luminosa y reglada creencia en la organización de la realidad*. En su centro

encontramos a un grupo de poetas que se autodenomina *juventud creadora*. Todos ellos son afines, en mayor o menor medida, al régimen franquista.

- Sus principales órganos de expresión son las revistas **Escorial** y **Garcilaso**.

- Tal y como podemos deducir del título de estas publicaciones, su **poesía es de inspiración clásica**, siendo Garcilaso, el principal modelo y referente.

- Atendiendo a la forma, utilizan **formas métricas clásicas** con especial preferencia por el **soneto**.

- **Visión del mundo optimista y ordenada. Tono sereno.**
- Tratamiento de **temas tradicionales** desde una perspectiva tradicional: **la religión, el amor, el paisaje, las cosas bellas.**
- Entre los autores más destacados podemos citar a **Leopoldo Panero** (1909-1962), **Dionisio Ridruejo** (1912-19759 cofundador de *Escorial* y **Luis Rosales** (1910-1992) que, tras una etapa garcilasista (*Abril, El contenido del corazón*) evolucionará hacia una estética y tono más próximos a la poesía desarraigada en ***La casa encendida*** (1949)

La poesía desarraigada

Esta tendencia, parafraseando otra vez a Dámaso Alonso, se define por oposición a la arraigada:

Para otros, el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y toda serenidad.

Como decíamos anteriormente, la poesía desarraigada se identifica con la visión de los vencidos, autores en mayor o menor medida afines a la República o, al menos, ajenos a la visión triunfalista de guerra y posguerra que el régimen quería imponer. He aquí algunos de los rasgos característicos de su poética.

- Su principal órgano de expresión es la revista **España**.
- Marcada **influencia del Surrealismo**.
- Uso frecuente del **versículo** y el **verso libre**.

- Visión negativa de la vida y el hombre: **existencialismo**. Tono **angustiado y oscuro**, presencia de **elementos tremendistas**.

- Los temas más frecuentados serán la **muerte, la violencia, el absurdo de la existencia, la crisis de fe**.

- Los autores más destacados son **Eugenio G. de Nora** (1923-2018), **Victoriano Crémer** (1906-2009), cofundadores de *España*; **Dámaso Alonso** (1898-1990) que con su *Hijos de la ira* (1944) aportará a la tendencia desarraigada su obra maestra y **Blas de Otero** (1916-1976), que estudiaremos en exclusiva más adelante.

Aparecen en esta etapa dos tipos de poesía:

Poesía arraigada	P. desarraigada
<ul style="list-style-type: none"> Esteticismo: Perfección en el verso. Recupera las formas clásicas como el soneto Sentimientos religiosos o temas tradicionales (paisaje, amor, etc.). El mundo es un lugar ordenado, a pesar del mal, el pecado y el dolor. Poesía complaciente con la situación política 	<ul style="list-style-type: none"> En contra del esteticismo: verso libre, lenguaje prosaico. Busca libertad e innovación. Sentimientos y tono trágico: Rebeldía, ira, revolución, inconformismo, descontento, duda, inseguridad, dolor, vacío personal y existencial, angustia. Mundo caótico. Existencialista y realista, contraria a la dictadura

AÑOS 50: LA POESÍA SOCIAL

Los años 50 supusieron el *fin de la autarquía* y una *tímida apertura del régimen franquista*, que respondía a la necesidad de ganarse algo de la simpatía de las potencias democráticas. Coincidiendo con esta situación, se inaugura en nuestro país, en todos los géneros literarios la escritura comprometida

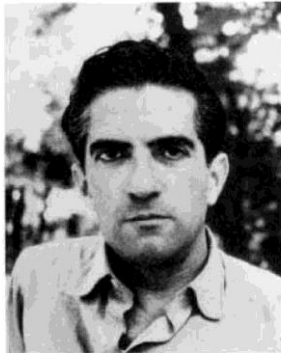
socialmente. Es la época del *realismo social*.

La poesía no será ajena a esta tendencia. **El momento de máximo apogeo de la literatura social será 1955.** Este será el año de publicación de **dos libros fundamentales** de la poesía social: *Pido la paz y la palabra*, de **Blas de Otero** y *Cantos Iberos*, de **Gabriel Celaya**. Pero, ¿cuáles son las **fuentes** y las **características** de este nuevo modo de hacer poesía?

1. **Fuentes.** Fundamentalmente, **la poesía social procede de la poesía desarraigada, siendo** (así había sucedido también en novela y teatro) **la “evolución natural” de esta cuando las circunstancias políticas lo permiten.** A esta fuente primaria habría que añadir la influencia de precursores de generaciones previas como **Machado, Neruda, Hernández, César Vallejo** si bien, su influencia ha de relativizarse por haber sido sus obras censuradas por el Régimen.
2. **Características temáticas.**
 - **Compromiso con el cambio social.** El poeta lucha contra las desigualdades y las injusticias a través de sus creaciones y concibe el poema como un **instrumento de transformación.** Tal y como lo expresa Gabriel Celaya en el título de su célebre poema: *La poesía es un arma cargada de futuro.*
 - Tratamiento de **temas** como **las desigualdades, la alienación, el problema de España, el deseo de libertad, la reconciliación entre los españoles.**
3. **Características formales.** se trata, parafraseando otra vez a Celaya, de *escribir como quien respira.* La poesía social aspira a transformar el mundo y para ello debe ser accesible, ha de llegar a la mayoría y al pueblo. Este rasgo esencial se manifiesta en las siguientes características.

- **Sencillez estilística y lingüística** con predominio del tono y el **lenguaje coloquial**.
- **Intensidad emocional**.
- **Desautomatización de clichés, tópicos y frases** hechas que se modifican y reinventan **para darles un sentido poético**. Este procedimiento es muy frecuente en Blas de Otero. Así la expresión: *nadar a contra muerte*.
- **Abundancia de recursos basados en la repetición: paralelismo, anáfora, etc.** Recursos típicos de la lírica popular con el fin de hacer el contenido más accesible al lector.
- Tendencia a la **comunicación directa**. Simplificación del uso de la metáfora. Se utiliza con menos frecuencia. Cuando aparece suele construirse sobre asociaciones fáciles de descifrar, casi universales.
- En algunos casos, este afán de comunicación y simplificación conlleva un descuido formal del poema o la caída en lo panfletario.

4. **Autores.** Los más representativos son **Gabriel Celaya (1911-1991), Gloria Fuertes (1917-1998), Ángela Figuera Aymerich (1902-1984) y Blas de Otero.**

BLAS DE OTERO

Vida

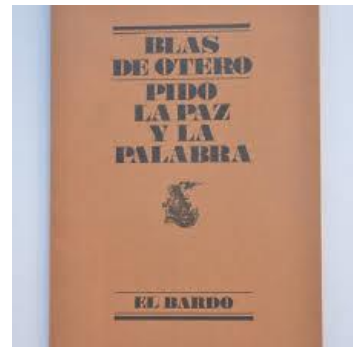
Blas de Otero (1916-1979) nació en Bilbao en una familia de la burguesía vasca. Tras cursar estudios en los jesuitas, la familia se traslada a Madrid donde estudia Derecho. Entre tanto tiene lugar el fallecimiento de su hermano mayor y de su padre. En 1933, regresa a Bilbao frecuenta ambientes literarios y participa en actividades de grupos católicos. Durante la Guerra se alista como sanitario en los batallones vascos, cae preso y, tras pasar un tiempo en un campo de concentración, será reenganchado en el bando nacional. Después de la guerra, trabaja como abogado en Bilbao, pero esta vida no le satisface y vuelve a Madrid para cursar Filosofía y Letras. En los años 40 atraviesa una profunda vital y religiosa, (muy presente en sus poemas de entonces). En el 51 se va a París, entra en contacto con muchos exiliados españoles y se afilia al PC. Su literatura se carga de contenido social. Regresa a España con frecuencia para dar conferencias y recitales. Viaja a China, Unión Soviética y vive varios años en Cuba donde se casará por segunda vez. En el 68 vuelve a España donde muere a causa de una trombosis pulmonar en el 79.

Influencias, trayectoria, obras

De entre las diferentes influencias que se le suelen atribuir al poeta vasco, posiblemente, la más reconocida sea la de su compatriota **Miguel de Unamuno**. Esta es patente tanto a nivel temático como formal. Por un lado, en ambos están presentes, hasta la obsesión, la temática existencial y el conflicto religioso. Por otro, ambos son poetas más plásticos que musicales. Construyendo una poesía caracterizada por su riqueza visual y sus discordancias rítmicas, poco propicia para la recitación. Otras influencias que habitualmente se le atribuyen son **Machado, Quevedo, el Antiguo Testamento** y los **místicos castellanos**.

Su trayectoria poética pasa por **tres etapas**.

- **Etapla existencial.** Como hemos dicho, Dámaso Alonso sitúa al Blas de Otero de esta etapa dentro de la **poesía desarraigada** española. En esta línea se encuentran **Ángel fieramente humano** (1950) y **Redoble de conciencia** (1951) dos libros recopilados y ampliados en *Ancia* (1958) y compuestos por poemas escritos entre el 45 y el 50.

- **Etapla social.** Este ciclo se inicia en 1955 con **Pido la paz y la palabra** y continúa con **En castellano** de 1959 y **Que trata de España** de 1964, ambos producidos en París.

- **Etapla de la experimentación.** Desengañado con respecto a la eficacia de la poesía como instrumento de transformación social, el poeta retorna a su intimidad y se consagra al enriquecimiento innovador de su lenguaje poético acusando una clara influencia de las técnicas y el imaginario surrealista. La producción en esta línea que nos es conocida es más bien escasa. **Historias fingidas y verdaderas** (1970) y **Mientras** (1970) son las obras fundamentales.

La lengua poética de Blas de Otero

En sus magníficos estudios acerca del poeta (*La poesía de Blas de Otero*, 1966 y *Blas de Otero*, 1980) el profesor **Emilio Alarcos** lleva a cabo un profundo análisis estilístico de la lengua poética del autor. Le atribuye las siguientes características.

- **Tensión connotativa** a través de un **léxico que nos remite a sentimientos opuestos: ruina, soledad** (*desarraigado, despojo, ruina, muerte*) vs. **ansia y luz** (*alas, mariposa, cielo, oro, fe*); **obstinación, violencia** (*sajar, insistir, seguir, dentelladas, borbotones*) vs. **paz** (*alto, puro, plata, jardín*).
- Presencia de **símbolos consagrados por la tradición literaria**. Así el **mar** símbolo polisémico que puede ser Dios, la muerte o el amor, si aparece en calma. **El árbol** que muchas veces simboliza al hombre que busca a Dios. **El navío** que también simboliza al hombre abandonado a su destino.

- Frecuencia de elementos con **función apelativa**: exclamaciones, interjecciones, interrogación, imperativo...
- Frecuencia de uso del **gerundio** para transmitir **tensión, conflicto**.
- Uso de **palabras infrecuentes**: **dialectalismos** y **arcaísmos** (*cantil, galayo, llambria*), **tecnicismos marineros** (*halar, virar*), **neologismos** creados por él mismo (*ensimismal, frondor*).
- Abundancia de **adverbios en -mente**. Algo que muchos otros poetas evitan y que le confiere un carácter conversacional.
- Uso de **frases hechas**. Usadas en su sentido literal o reinventadas poéticamente: *horror a manos llenas, a contra muerte*, etc.
- Abundancia de **contrastes y reiteraciones**.
- Frecuencia de uso del **encabalgamiento abrupto**.