

BLOQUE 3: LECTURAS

I. ROMANCERO GITANO. FEDERICO GARCÍA LORCA

0. INTRODUCCIÓN

El *Romancero gitano* recoge 18 composiciones escritas entre 1924-1927, en las que exalta la **dignidad del pueblo gitano**, marginado y abocado al dolor, la pena y la muerte. La obra tuvo un enorme **éxito** y convirtió a su autor en el poeta más popular de su tiempo, pero también recibió algunas **críticas** desde círculos vanguardistas por el tradicionalismo de la obra.

El **título** alude a la forma y a los personajes que ligan el texto. La forma porque el libro está compuesto exclusivamente por **romances**, una estrofa que consta de un número ilimitado de versos octosílabos en que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares. Romancero, pues, solo implica que estamos ante una colección de romances. **Gitano** se vincula a los personajes que se convierten en protagonistas de los diferentes romances.

No es un libro social o testimonial de la raza gitana. Lorca **parte de lo real**, de lo anecdótico, pero **lo trasciende** porque el poeta lo funde con su propio mundo interior. El autor refleja en el mundo gitano su mundo incomprendido, su frustración, su deseo de existencia en libertad. El poeta se enfrenta a la norma, a la sociedad y se pone del lado del derrotado, del débil, con el propósito de elevar al nivel de mito la sensibilidad gitano-andaluza.

El Romancero es una fusión de lo culto y lo popular (revitalización del romance, una de las formas más tradicionales de la poesía española), de lo lírico (predominio de lo sentimental) y lo narrativo (los romances se pueden contar) con una indudable apuesta por los marginados, personajes abocados al fracaso porque no encajan en el mundo que les ha tocado vivir.

I. TEMAS

Temas principales

En conjunto, los 18 romances muestran un mundo gitano legendario, abocado a la frustración, un destino trágico, al dolor, la pena y la muerte que se constituye en el tema central del libro.

1) El mundo andaluz.

Lorca toma como referente para sus poemas la realidad de los gitanos, transformándola en un mundo dominado por las fuerzas mágicas de la naturaleza (el

viento, el agua, los minerales...). El gitano aparece así mitificado, como símbolo representativo de Andalucía.

2) La represión:

Se aborda desde distintas perspectivas (social, política, cultural, histórica...) y tiene siempre como **resultado la frustración y el destino trágico del individuo**. El gitano de Lorca se enfrenta a mundos antagónicos; a fuerzas naturales (el viento, la luna); a los propios gitanos y sus supersticiones (“Romance del emplazado”) y a la Guardia Civil.

En su **dimensión histórico-social**, el gitano se asocia a las fuerzas de la naturaleza y a lo primitivo, y se opone a la civilización dominada por el progreso. La Guardia Civil representa siempre la opresión de la sociedad en la que el gitano vive apartado y marginado. Consecuencia de ello es el destino trágico de los personajes, que viven en una sociedad que les resulta hostil y los conduce a la frustración por no poder realizarse personalmente e, incluso, a la muerte.

3) La muerte:

Es el **destino colectivo** de todo un pueblo y casi siempre marcada por un fuerte **carácter violento**. Es provocada por:

- los opresores (“Romance de la Guardia Civil española”),
- como consecuencia del código del honor gitano (“Reyerta o “Muerte de Antoñito el Camborio”)
- o como consecuencia de la frustración amorosa (“Romance sonámbulo”).

La obra se salpica de una variedad de violencias innatas al gitano: peleas, reyertas, suicidio, muerte enamorada, muerte violenta, asesinato colectivo y desenfrenado... Ese es el fin de los gitanos de Lorca. Todo cuanto ha creado resulta destruido por las fuerzas de represión.

4) El amor y el erotismo:

La sexualidad adquiere en Lorca un papel relevante y muestra de ello son los numerosos símbolos de los que el poeta echa mano:

- el viento lujurioso que persigue a la joven en “Preciosa y el aire”
- la pasión erótica en “La monja gitana” o “La casada infiel”
- el amor incestuoso en “Thamar y Amnón”.
- y el amor frustrado en “La casada infiel”, donde el sexo carece de trascendencia.

5) El dolor y la frustración.

Se manifiestan en el conflicto entre las instituciones opresivas y el deseo de libertad del individuo. La lucha contra la hegemonía cultural está marcada por el sufrimiento y la frustración. El dolor de los personajes del *Romancero* manifiesta la opresión y la soledad del individuo. Presenta un mundo donde los personajes van perdiendo su identidad y son despojados de lo material y también se pierden o buscan sin encontrar sentimientos.

2. ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA

Estructura interna

El libro está compuesto de 18 romances de extensión variable, agrupados en dos bloques bien diferenciados, desde el punto de vista temático, por lo que podemos decir que su **estructura interna** es muy elaborada.

■ **BLOQUE I: Romances del 1 al 15. Poemas propiamente gitanos:**

Es el bloque más extenso y principal, se abre y se cierra con la presencia de la luna. Contiene la personal visión de Lorca del mundo gitano o su personal invención de un mundo gitano: un mundo mágico y mítico, no identificado exactamente con ninguna realidad existente. A su vez, se puede estructurar en 3 bloques:

- Romances **1-7: es la parte más lírica** y con dominante presencia de **lo femenino**. Dos mitos envuelven a las fuerzas cósmicas: la luna y el viento. Dominan los temas de la frustración amorosa: “Romance de la luna, luna”, “Preciosa y el aire”, “Reyerta”, “La monja gitana”, “La casada infiel”, “Romance de la pena negra”.
- Romances **8-10: en la mitad del libro, tres** poemas dedicados a **ciudades andaluzas** a través de **sus patrones (arcángeles)**: San Miguel [Granada], San Rafael [Córdoba] y San Gabriel [Sevilla]. Estos tres poemas suponen un intermedio del primer bloque y constituyen una exaltación de las tres ciudades andaluzas.
- Romances **11-15: es la parte más épica** en la que predomina **lo masculino**. Tras los poemas centrales, el libro se inclina a temas con más sangre, violencia y muerte: “Prendimiento de Antoñito el Camborio”, “Muerte de Antoñito el Camborio”, “Muerto de amor”, “Romance del Emplazado”, “Romance de la Guardia Civil Española”.

■ **BLOQUE II: Compuesto por 3 romances históricos:** que sirven al poeta para dar su versión agitanada de unos cuadros histórico-legendarios bien de extracción literaria (17), bien de contenido religioso (16 y 18):

- a) **“Martirio de Santa Olalla”:** Se refiere al martirio que la gitana Santa Olalla de Mérida sufrió en el siglo III. Responde al deseo de Lorca de dotar de aspectos míticos y legendarios al mundo gitano.
- b) **“Burla de Don Pedro a caballo”:** Hace referencia a una farsa burlesca de un tema frecuente en el romancero tradicional, parodia y escarnio de un personaje histórico, aparentemente noble, y caballero enamorado; personaje que, al final, muere olvidado;
- c) **“Thamar y Amnón”:** Recoge el tema bíblico de la violación y los amores incestuosos entre Thamar, hija del rey David, y su hermano Amnón.

Estructura externa

En cuanto su **estructura externa**: todos los romances siguen la estructura métrica del romance tradicional: serie de versos, en su mayoría octosílabos, con rima asonante en los pares y quedan libres los impares: a-a-a-a...

3. COMPONENTES SIMBÓLICOS Y MÍTICOS

La poesía de García Lorca es tremendamente simbólica y, para ser entendida en su totalidad, nos remite al mundo del **mito**, a la formación primitiva de la memoria ancestral.

El gitano, personaje central del libro, es en sí mismo un símbolo que encarna el conflicto entre **primitivismo y el instinto y civilización**; entre la vida en libertad y la vida sometida a unas normas y las convenciones sociales a las que el gitano, problemático por naturaleza, no es capaz de adaptarse y termina sucumbiendo a su *fatum* o destino trágico.

El gitano de Lorca no es un personaje folclórico sino el prototipo de hombre libre asociado a los astros y a los fenómenos meteorológicos (le persigue el viento, habla con la luna). Entre los símbolos utilizados por el poeta, son constantes:

Además del valor simbólico de los gitanos, los romances presentan una amplia y rica simbología, en su mayor parte recogida de la tradición y de las creencias populares. Entre los símbolos utilizados por el poeta, son constantes:

- 1) **LA LUNA**: lo femenino, frente al sol que se asocia con lo masculino. Según algunas creencias primitivas es la diosa de la muerte y en Lorca se interpreta en este sentido, elemento maléfico que preludia o acompaña a la muerte.
- 2) **EL VIENTO**: símbolo del erotismo masculino, puede ser concebido como castigo y presagio de algo malo.
- 3) **LOS POZOS** y **LAS AGUAS ESTANCADAS**: pueden simbolizar la pasión sin salida, lo fecundador y erótico o como lugares propicios para la muerte.
- 4) **EL RÍO**: que fluye y corre como símbolo de la vida y el lugar más común para los encuentros amorosos.
- 5) **EL CABALLO**: representa la pasión, el instinto desenfrenado que conduce al jinete gitano hacia la muerte, pues nunca alcanza el destino que añora.
- 6) **EL TORO**: connotaciones trágicas, relacionado con la muerte.
- 7) **LA ZUMAYA**: anuncia sucesos trágicos.
- 8) **LOS BUEYES**: simbolizan la fuerza.
- 9) **LOS ESPEJOS**: pueden significar el hogar y la vida sedentaria y recogen valores cromáticos, acústicos... Los ojos aparecen en más de una ocasión como representaciones metafóricas de los espejos y la luna como el gran espejo sobre el que se refleja el mundo.
- 10) **LAS PUERTAS**: simbolizan la represión, el encarcelamiento, las ansias de libertad si están cerradas y la libertad o el cambio si aparecen abiertas.

- 11) **LA CAL:** relacionada con los enterramientos para evitar la propagación de enfermedades.
- 12) **LOS COLORES:** tienen en el folclore tradicional diversas connotaciones; el verde (deseo prohibido que conduce a la frustración y a la esterilidad), blanco y amarillo (portadores de malos augurios).
- 13) **LOS METALES:** relacionados con el frío y la materia inerte, siempre tienen connotaciones negativas. Aparecen toda una serie de objetos metálicos tales como cuchillos, alfileres, clavos, puñales que se caracterizan por su dureza y se hallan siempre ligados al conflicto. El bronce y el cobre representan a menudo la tonalidad de la piel gitana.
- 14) **EL MUNDO VEGETAL:** la rosa y el olivar se relacionan con el amor, las malvas con la muerte, las adelfas son símbolo de mal augurio y el árbol se identifica con la cruz y el sufrimiento.

4.- RASGOS FORMALES: ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Lo más llamativo de la obra es la mezcla de rasgos de la poesía tradicional y el folclore andaluz con otros característicos de las vanguardias, **sintetizando lo popular y lo culto, la tradición y la novedad.**

Lo tradicional

A pesar de las diferencias entre los distintos romances que componen la obra, en conjunto mantienen numerosos rasgos del Romancero viejo.

▣ Rasgos del romancero tradicional:

1. **Hilo argumental.** Son composiciones lírico-narrativas que mezclan una historia narrativa, que se puede contar, con la creación de una atmósfera lírica, en la que existe un sentimiento predominante. También se el carácter dramático se manifiesta en varios romances.
2. **Mezcla de narración y de diálogos,** que se insertan, en ocasiones, sin verbo introductor y que confieren un tono de dramatización al poema.
3. **Fragmentarismo:** comienzo *in media res* (“Muerte de Antoñito el Camborio”)y final abrupto, sin cierre, lo que lo dota de misterio y ambigüedad (“Thamar y Amnón”).
4. Presencia de las **conjunciones “y” o “que”** (“La casada infiel”) que dotan al poema de un valor continuativo, como si fuera un fragmento de una composición previa.
5. **Métrica:** el verso utilizado es el octosílabo, sólo sustituido en contadas ocasiones (primer verso de “La casada infiel”: ‘y que yo me la llevé al río’ (10) y el romance “Burla de don Pedro a caballo”: hay versos octosílabos, pero la mayoría de los versos son heptasílabos y hexasílabos; también los hay trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos y endecasílabos); con la estructura métrica del romance tradicional: -a-a-a-a... con rima asonante.

6. **Utilización de figuras de repetición:** paralelismos, anáforas, epanadiplosis (“verde que te quiero verde”), paronomasias (“el niño la mira, mira/ le niño la está mirando”), reduplicaciones...
7. **Uso de fórmulas narrativas tradicionales** o de preguntas dirigidas a un supuesto auditorio (“Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde...?”)
8. **Alternancia de tiempos verbales** en un mismo romance, a pesar de que la forma más abundante es el presente de indicativo, con la intención de presentar (“mueve los brazos”).

El vanguardismo

El carácter vanguardista del “Romancero” se muestra en la **abundancia y en la novedad de las imágenes:**

1. **desplazamientos calificativos** (“yunques ahumados sus pechos, /gimen canciones redondas”);
2. **comparaciones** (“La iglesia gruñe a lo lejos / como un oso panza arriba);
3. **metáforas** (“Las piquetas de los gallos/ cavan buscando la aurora”; “Lloras zumo de limón”; “trescientas rosas morenas / lleva tu pechera blanca”; “su luna de pergamino /Preciosa tocando viene”; algunas muy atrevidas, en las que se pone en relación un término real y uno irreal muy alejados “La luz juega al ajedrez/ alto de la celosía” en la que se identifica el enrejado de la ventana del convento con un tablero de ajedrez, a lo que se une la personificación de la luz; algunas tienen forma de aposición: “bronce y sueño, los gitanos”);
4. **símbolos** (“El toro de la reyerta / se sube por las paredes”);
5. **hipérboles, personificaciones** (“en las tejas de pizarra / el viento furioso muerde”);
6. **sinestesias** (“rumores calientes”; “viento verde”; “el agrio verde”)...
7. Otro rasgo vanguardista es el **hermetismo de muchas imágenes**. La influencia de Góngora explicaría este hermetismo y la densidad metafórica que aparece en muchos poemas. Quizás los poemas más herméticos sean el Romance sonámbulo (que ha dado lugar a múltiples interpretaciones), los tres romances dedicados a los arcángeles, y el Romance con lagunas.

El **amontonamiento de recursos tradicionales y nuevos** hace del *Romancero gitano* uno de los libros más brillantes de nuestras letras. Incluso, al parecer de algunos, excesivamente: la imagen por la imagen, el ingenio por el ingenio, el arte por el arte. A veces, momentos tan dramáticos como el de la muerte violenta resultan llamativos por una deshumanización siempre en aras del lenguaje.