

FEDERICO GARCÍA LORCA, *ROMANCERO GITANO*

ESTRUCTURA:

- **Externamente**, se estructura en dieciocho romances, repartidos en dos bloques desiguales:
 1. Bloque primero: “Romances propiamente gitanos” (romances 1-15)
 2. Bloque segundo: “Romances históricos” (romances 16-18)

Estructura interna:

- **El bloque primero** (mundo gitano creado por Lorca) se ha dividido en tres partes:
 1. Romances de protagonismo femenino (1-7), con un motivo común: “eros frustrado”. En esta parte pueden separarse, no obstante, los tres primeros romances de los demás, con mitos y motivos que presiden el mundo gitano en el Romancero.
 - **Romance de la luna-luna**...Romance-prólogo. Mito de la luna como bailarina mortal. La luna-muerte, presidiendo el mundo gitano. Tema: seducción y muerte.
 - **Preciosa y el aire**...Mito del viento como sátiro (Tema: erotismo un tanto violento)
 - **Reyerta**...motivo-mito de la sangre (muerte violenta)
 - **Romance sonámbulo**: eros frustrado y muerte.
 - **La monja gitana**: eros frustrado
 - **La casada infiel**: encuentro sexual “pura anécdota andaluza”
 - **Romance de la pena negra**: concreción de la pena andaluza. Cierra esta subparte.
 2. Tres romances centrales: tres arcángeles masculinos y tres ciudades andaluzas.(8-10)
 - San Miguel.- Romería en Sacromonte de Granada.
 - San Rafael.- Paisaje Guadalquivir bajo el puente romano de Córdoba.
 - San Gabriel.- Anunciación del arcángel en Sevilla.
 3. Romances de protagonismo masculino (11-15). Motivo común: violencia y muerte. De nuevo puede separarse en esta parte el último.
 - **Prendimiento de Antoñito el Camborio**.- Humillación por la guardia civil de este “gitano auténtico
 - **Muerte de Antoñito el Camborio**.- Recuperación de su dignidad con su muerte violenta.
 - **Muerto de amor**.- Suicidio por amor.
 - **Romance del emplazado**.- Muerte anunciada del Amargo (*Poema del cante jondo*)
 - **Romance de la guardia civil española**.- Romance- epílogo. Destrucción del mundo gitano.
- **Bloque segundo**: Visión agitanada de cuadros históricos- legendarios.
 - **Martirio de Santa Olalla, gitana de Mérida**. Santa mártir de la época dominación romana.
 - **Burla de don Pedro a caballo**.- Tema histórico de base literaria. Versos hexasílabos.
 - **Thamar y Amnón**.- Historia bíblica tomada del Antiguo Testamento.

TEMAS:

- Transfiguración de temas que ya aparecían en un tono más lírico en sus anteriores obras *Cantares* o *Poema del cante jondo* y que ahora toman cuerpo a través de mitos gitanos inventados.

- **El gitano:** No se trata desde una perspectiva costumbrista, social o folklórica, sino que es un **gitano poetizado, idealizado y elevado al nivel de mito**:
 - a) Por un lado, representa lo más puro y auténtico de Andalucía, la esencia de lo andaluz y universal, transmitido a través del cante jondo, cante gitano que, según Lorca, “viene de razas lejanas”, “viene del primer llanto y de primer beso”
 - b) Por otro, el gitano, raza marginal que vive más apegada a la tierra y a sus fuerzas misteriosas, representa **el conflicto de la vida**: el individuo que trata de reafirmar su individualidad (impulsos naturales, libertad) frente a un mundo hostil (a menudo relacionado con la coacción y la represión que impone la sociedad, pero también con las fuerzas naturales), de ahí nace su destino trágico, motivo presente en todos los romances.
- **Andalucía:** Según el poeta, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llama gitano porque el gitano es “el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de **la verdad andaluza y universal**”. El Romancero se llena de referencias andaluzas: la sierra, la playa tartesa, los olivares, la cal y el muro blanco... Pero lo que aparece en el fondo es, en palabras de Valente, la “raíz oculta de toda la humanidad”, por eso es a la vez andaluz y universal.
- **La pena:** Motivo central del Romancero. Para Lorca, es el único personaje de la obra. No tiene nada que ver con ninguna dolencia de ánimo, sino que nace de la lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Su manifestación más clara es el “Romance de la Pena negra”, en que Soledad Montoya encarnará esta “pena sin remedio”, raíz del pueblo andaluz.
- **Amor frustrado:** El amor, ligado siempre al erotismo, aparece en la obra como una fuerza poderosa e irrefrenable, pero también como un amor oscuro o imposible, condenado a la frustración y, a menudo unido al motivo de la muerte.
- **Violencia y muerte:** aparecen como algo intrínseco al mundo gitano. La muerte violenta o prematura aparece unida al destino trágico de los personajes, formando parte de su mundo y presidiéndolo todo, como una especie de fatalidad.
- **Destino trágico:** inherente al gitano del Romancero, abocado a la frustración o a la muerte.

COMPONENTES SIMBÓLICOS Y MÍTICOS EN EL ROMANCERO

- El mundo poético creado en el Romancero es **un mundo mítico** en el que imperan el patetismo y el misterio, y que pone en comunicación los diferentes elementos de la naturaleza con los sentimientos humanos más profundos.
- Al formar parte del orgánico mundo poético creado en la obra, las imágenes irracionales y los símbolos encuentran su significación y sentido. Los símbolos principales son:
- **EL GITANO.-** El gitano aparece mitificado. Simboliza el conflicto instinto-sociedad, primitivismo-civilización. Representa una forma de vida auténtica y anticonvencional abocada siempre a un destino trágico (frustración o muerte), pero ahí reside su grandeza.
- **LA LUNA.-** Símbolo que preside todo el Romancero. Ya en el primer romance: mito de la luna como “bailarina mortal”. Con alguna excepción (“Preciosa” o “San Gabriel”), su presencia presagia o simboliza la muerte o el destino trágico que presiden el mundo gitano.
- **EL VIENTO.-** Símbolo de erotismo masculino (ya en mitologías primitivas). Lorca lo define como un mito inventado: “el viento como sátiro”. Asociado al verde (“R.sonámbulo”), erotismo estéril, condenado a la frustración.
- **EL AGUA.-** Estancada (pozos, aljibes) pasión sin salida. En “Romance sonámbulo”, asociado a la luna y a la muerte. También como mar tiene connotaciones negativas (“Romance de la pena negra”). Agua corriente: elemento erótico, proveedor de vida.

- **CABALLO.-** Simboliza la pasión. También la masculinidad (“La monja gitana”, “R. sonámbulo”). Desbocado: pasión sin freno, que conduce a la muerte (“R. de la pena negra”). También puede ser el mensajero de la muerte (“De la luna, luna” o “De la guardia civil”)
- **ESPEJO.-** Hogar y vida sedentaria. También malos presagios (reflejo distorsionado en “de la guardia civil”)
- **METALES.-** Yunque y fragua, cobre o bronce, representan el mundo gitano. Los metales “fríos” (plata, estaño) se asocian a la luz de la luna y, por tanto a la muerte. También a las armas blancas.
- **VERDE.-** Simboliza el deseo prohibido, la frustración amorosa (Romance sonámbulo). Tiene connotaciones dolorosas y de malos augurios, así como el amarillo (los limones de “Prendimiento de Antoñito el Camborio” o la luz lunar de “Muerto de amor”) El negro puede simbolizar la pena en Romance de la pena negra o la destrucción (“de la guardia civil” o “Santa Olalla”)

ASPECTOS FORMALES: ENTRE TRADICIÓN Y VANGUARDIA

- Se inscribe dentro de la tendencia neopopulista de la Gración. Del 27, que da un tratamiento culto y vanguardista a la poesía tradicional.
- Trata de fundir lo narrativo y lo lírico, es decir, mantener la anécdota al tiempo que el carácter lírico y el misterio poético.

LO TRADICIONAL: Rasgos propios del **Romancero tradicional**.

- Métrica romance tradicional (octosílabos con rima asonante en los pares), excepto en el primer verso de “La casada infiel” y en “Burla de don Pedro a caballo”.
- Fragmentarismo: comienzos “in media res” y finales truncados.
- Diálogos
- Uso libre de los tiempos verbales (del presente al imperfecto, sobre todo)
- Recursos enfáticos y de repetición: anáforas, paralelismos, estribillos, apóstrofes y exclamaciones...
- Expresiones populares, sobre todo andaluzas: “los ojillos cerrados”, “su mata de pelo”...
- Referencias a cancioncillas o a obras tradición literaria española (ej. Preciosa era la gitanilla de Cervantes)

LO CULTO Y VANGUARDISTA:

- **Metáforas, metonimias, símbolos e imágenes irracionales** que dotan de una atmósfera de misterio a los poemas.
- **Desplazamientos calificativos** (“sus pechos gimen canciones redondas”), **metonimias** (“lloras zumo de limón” por dolor amargo), **personificaciones y animalizaciones** (“en la lucha daba saltos jabonados de delfín”), **sinestesias** (“una dura luz de naipes”, “niña amarga”), **hipérboles** (“el toro de la reyerta se sube por las paredes”)...**todos de carácter insólito y novedoso.**
- **Imágenes complejas neogongorinas** (metáfora sobre metáfora: “los densos bueyes del agua embisten a los muchachos que se bañan en las lunas de sus cuernos plateados”: la luna reflejada en el agua que corre hacia los cuerpos de los muchachos aparece como los cuernos de un buey que los embiste)
- **Imágenes surrealistas** (“en la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres”...)
- La influencia de Góngora explicaría el hermetismo de algunos poemas y la **densidad metafórica** de todo el Romancero, creando una realidad poética al margen de la otra, rasgo típico también de la poesía vanguardista.