

Romancero gitano

2.º de Bachillerato

RASGOS GENERALES

- Lorca publica esta obra en 1928, compuesta por dieciocho romances dedicados en su gran mayoría al mundo gitano. Su éxito es inmediato y también es inmediata la polémica que suscita esta obra.
 - ¿Por qué dedica Lorca una obra a los gitanos? La respuesta la tenemos en esta carta que le escribe en 1923 a Melchor Fernández Almagro (crítico literario).
-

Carta de Lorca a Fernández Almagro

“Pienso construir varios romances con lagunas, romances con montañas, romances con estrellas; una obra misteriosa y clara que sea como una flor: ¡toda perfume! Quiero sacar de la sombra algunas niñas árabes que jugarán por estos pueblos y perder en mis bosquecillos líricos a las figuras ideales de los romances anónimos [...] Este verano, si Dios me ayuda con sus palomitas, haré una obra popular andalucísima. Voy a viajar un poco por estos pueblos maravillosos, cuyos castillos, cuyas personas, parece que nunca han existido para los poetas y... ¡Basta ya de Castilla!”.

*** El pueblo gitano representa la esencia de Andalucía, y a esa esencia es a donde quiere llegar Lorca. La figura gitana es un símbolo que representa el mundo andaluz.**

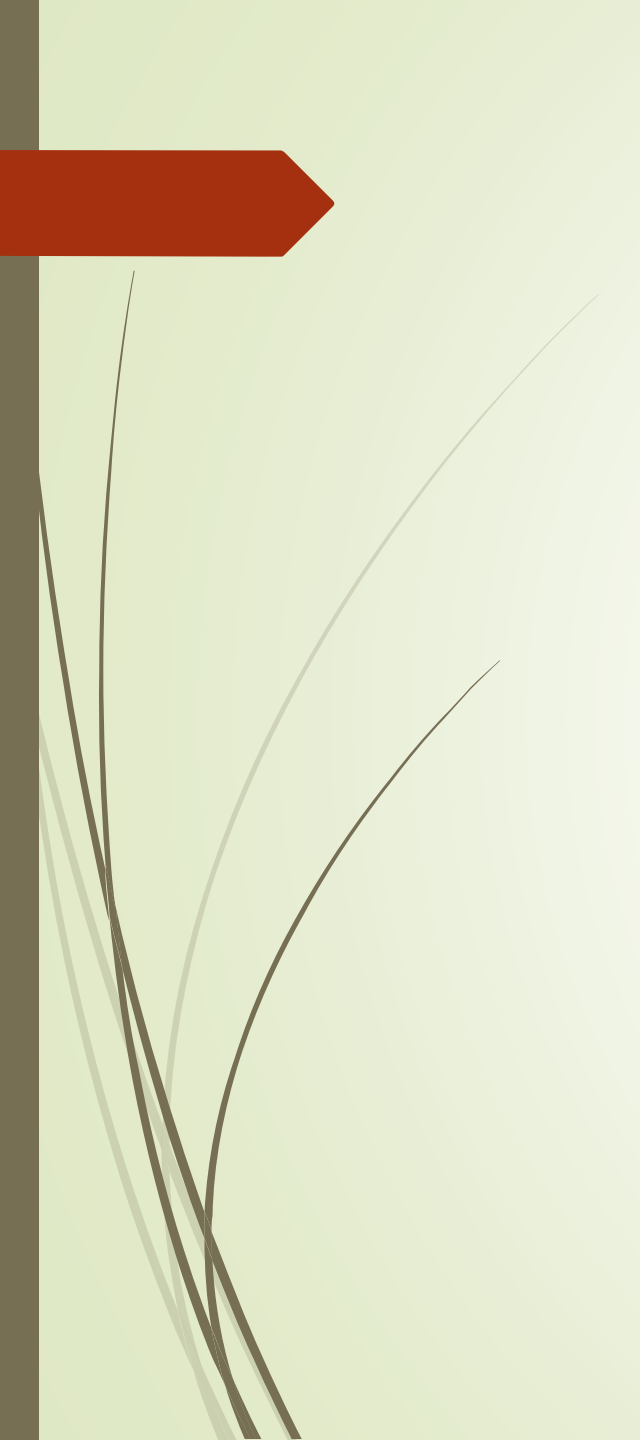
Polémica alrededor de la obra

- A pesar del éxito de *Romancero gitano* (fue la obra más vendida en la Feria del libro de Madrid en 1929) la obra genera mucha polémica: algunos creen que Lorca ha elaborado un producto demasiado simple y vulgar, muy alejado de la estética vanguardista e intelectual que persigue la Generación del 27.
- Por otra parte, la devoción que muestra hacia el mundo gitano también le ha generado críticas, como el bien muestra en la siguiente carta:

Carta a Jorge Guillén (1927)

- ▶ “[...] mandaros (a la revista Verso y prosa de Murcia) algo no puedo. Más adelante. Y desde luego no serán romances gitanos. Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Confunden mi vida con mi carácter. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podría ser lo mismo poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú bien sabes que no soy. No quiero que me encasillen... Siento que me van echando cadenas. No...”.

TEMAS

EL GITANO: EL CONFLICTO DE LA VIDA

EL MUNDO ANDALUZ Y UNIVERSAL

EL DOLOR Y LA FRUSTRACIÓN. EL DESTINO TRÁGICO

EL AMOR, EL EROTISMO Y EL SEXO

LA VIOLENCIA Y LA MUERTE

LA DENUNCIA SOCIAL

EL GITANO: EL CONFLICTO DE LA VIDA

- No lo representa desde una perspectiva costumbrista y folklórica.
- El gitano del *Romancero* es el gitano idealizado, convertido en mito. Así debemos tener en cuenta que los gitanos lorquianos no son unos gitanos cualesquiera, Lorca idealiza ciertos gitanos **que representan para él la máxima estilización artística**.
- Va a **significar el conflicto de la vida**: el individuo que trata de afirmar su individualidad frente al mundo, de ahí nace su **destino trágico**. Simboliza, también, el conflicto entre primitivismo y civilización, entre instinto y razón. El gitano representa los impulsos naturales, lo espontáneo; es también **el prototipo de hombre libre**, en lucha con la fuerzas que representan la coacción y la represión (como la guardia civil). El mundo del gitano es un mundo inestable, de sueño (“juego de luna y arena”), el mundo del deseo que se debate entre la vida y la muerte.

LA VERDAD ANDALUZA Y UNIVERSAL

- Lo gitano simboliza para Lorca **lo más profundo de Andalucía**, y así en relación con esto los poemas se cargarán de referencias andaluzas: referencias al contrabando y al trabajo del cobre (oficios de gitanos), la cal y el muro blanco, los olivares, el caballo...
- Lo que buscaba Lorca en estos gitanoandaluces míticos era **“la raíz oculta” de toda humanidad**, “ese fondo común incontrolable y estremecido” (los hombres no somos iguales pero en el fondo latén los mismos miedos)... **por eso el *Romancero Gitano* es a la vez andaluz y universal.**

EL DOLOR Y LA FRUSTRACIÓN

- El autor de manera constante opone el ansia de libertad con la represión, lo que da lugar al dolor y a la frustración.
- Los personajes de los romances lorquianos **viven en constante sufrimiento**: están solos y marcados por el dolor.
- La pena es el **gran tema del cante flamenco y el motivo central del Romancero Gitano** cargado de un tremendo patetismo. Soledad Montoya (“Romance de la pena negra”) que encarna **“la pena sin remedio”**.

EL DESTINO TRÁGICO

- En relación con el tema anterior, **el destino trágico** es otro gran tópico del *Romancero*.
- El poema que mejor lo representa es el “Romance de la pena negra”: Soledad Montoya va en busca de la alegría (“vengo a buscar lo que busco/mi alegría y mi persona”) pero su destino no es la felicidad, porque ha nacido con la estrella de la “pena de los gitanos”.

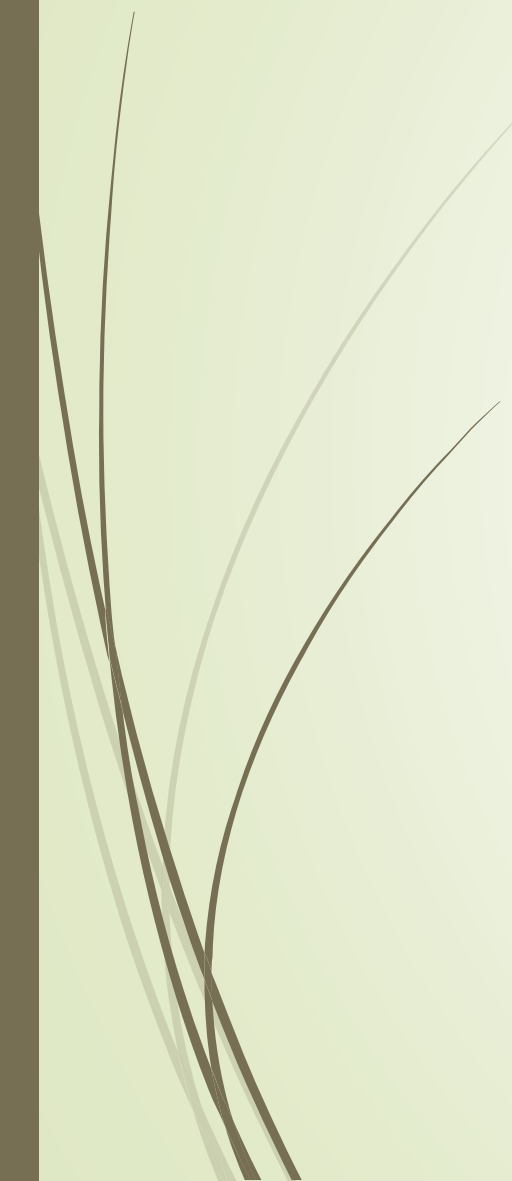

EL AMOR, EL EROTISMO Y EL SEXO

- Es uno de los temas principales. El amor es posesión y el erotismo y el sexo son violentos. Por eso, no podemos desvincular esta temática con la frustración y la muerte.
- En “Preciosa y el aire” observamos el viento masculinizado que persigue y acosa sexualmente a Preciosa. En “La casada infiel” el sexo es explícito. En “Romance sonámbulo” la joven muere ahogada en el aljibe mientras espera a su amante (Ofelia lorquiana). En el romance “La monja gitana” encontramos el choque entre la represión sexual ejercida por la religión y el erotismo reprimido. En “Muerto de amor” un gitano muere asesinado por amar a quien no debía. Por último, el romance que cierra el libro, “Thamar y Amnón” une sexo y violencia en la recreación de la violación incestuosa de Amnón a su hermana.

LA VIOLENCIA Y LA MUERTE

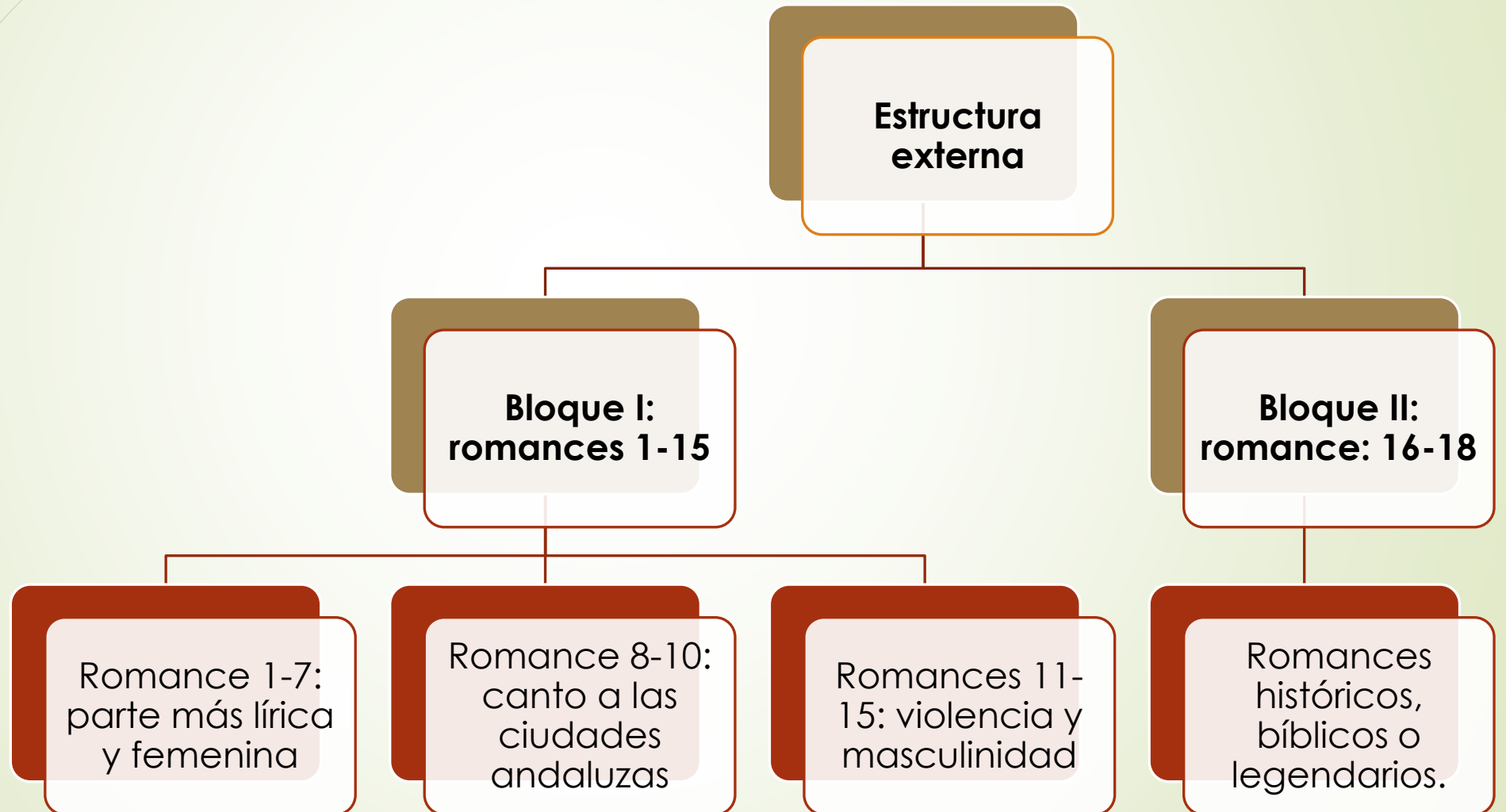
- Está presente de manera especial en los romances con protagonistas masculinos.
 - La violencia y la muerte están presentes en las reyertas y peleas de los gitanos, pero también está muy ligada al sexo (que se ejerce con violencia). El culmen de la violencia lo encontramos en el “Romance de la guardia civil”, pero también está con claridad en “Muerte de Antoñito el Camborio” o en “Romance de la luna, luna” en el que el ser mítico de la luna se apodera del alma de un niño gitano.
-

LA DENUNCIA SOCIAL

- Aunque no es su objetivo fundamental, este tema está presente sobre todo en la polarización entre la libertad y el primitivismo del mundo gitano, y la represión y violencia que la guardia civil ejerce sobre él.
- Los dos poemas que mejor representan este tema son el “Romance de la guardia civil” y el de “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla”.

Estructura interna y estructura externa

COMPONENTES SIMBÓLICOS Y MÍTICOS

- En los romances lorquianos la **realidad** (los hechos que se narran) se mezclan con **elementos míticos** y sobrenaturales, creando un **mundo irreal** en el que la naturaleza cobra vida.
- La creación de esta realidad mítica se basa en la utilización de **símbolos**.
- Para comprender el significado de los romances de Lorca necesitamos conocer el valor de cada elemento simbólico.
- La gran mayoría de estos símbolos están vinculados con los elementos de la naturaleza y representan las fuerzas primitivas, telúricas e irracionales tan apegadas al mundo gitano.

SÍMBOLOS

```
graph TD; A[SÍMBOLOS] --> B[Gitano: libertad, primitivismo. Guardia civil: represión.]; A --> C[Símbolos que representan lo maléfico]; A --> D[EROTISMO: el río y los juncos; el olivar, el caballo, el mar, el viento.]; C --> E["-Luna<br/>- Metales<br/>- Flores: siempre viva<br/>- La sombra<br/>-Aguas estancadas<br/>- Colores: verde"];
```

Gitano: libertad,
primitivismo.
Guardia civil: represión.

Símbolos que representan lo
maléfico

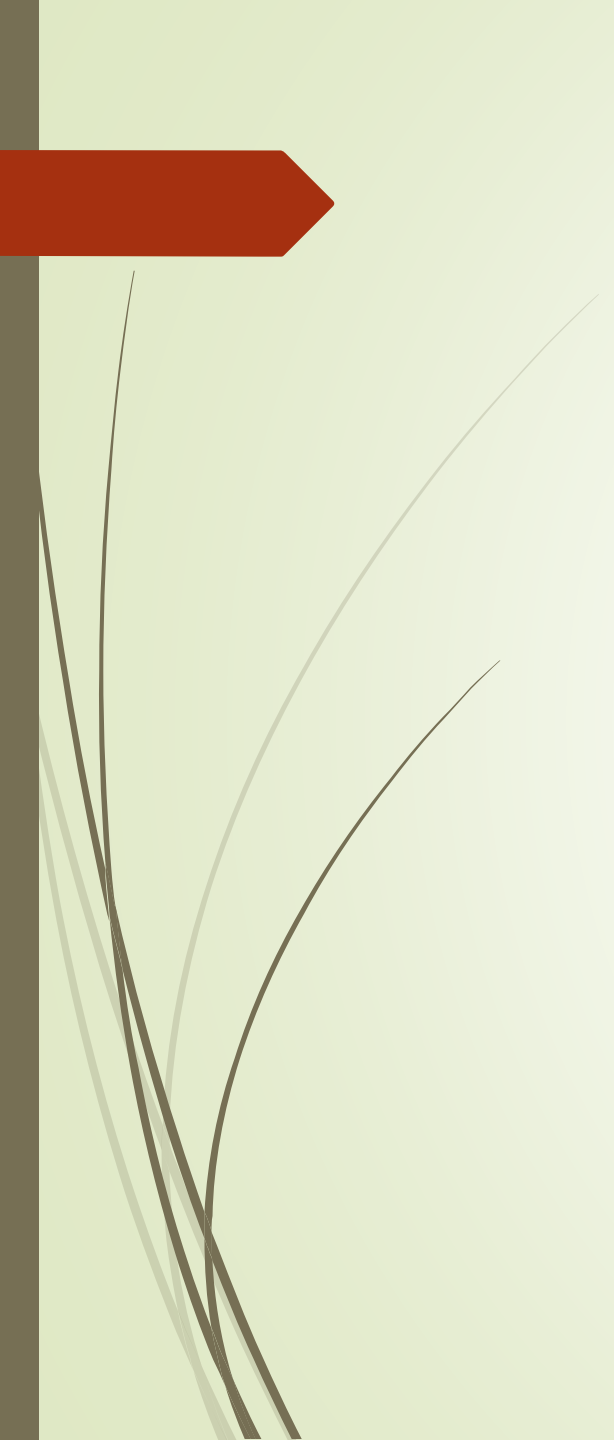
EROTISMO: el río y los
juncos; el olivar, el caballo,
el mar, el viento.

- Luna
- Metales
- Flores: siempre viva
- La sombra
- Aguas estancadas
- Colores: verde

RASGOS FORMALES: INNOVACIÓN Y TRADICIÓN

- *Romacero gitano* constituye un ejemplo excelente de uno de los rasgos que identifican la poesía de la Generación del 27: **la mezcla entre lo popular y lo vanguardista**.
- El neopopularismo lorquiano se observa en su **gusto por el romance tradicional**, como composición que se cantaba y que se transmitía de manera oral.
- Lo vanguardista e innovador lo encontramos en la habilidad de Lorca por **emplear recursos literarios tremendamente originales**, en los que demuestra su maestría literaria. Debajo de la apariencia de sencillez y tradición, encontramos una poesía hermética y conceptual, en ocasiones de difícil interpretación (influencia de Góngora y de las vanguardias europeas).

RASGOS TRADICIONALES

Estilo narrativo

Mezcla de narración y diálogo

Empleo del verso octosílabo y rima asonante

Empleo de figuras de repetición (anáfora, paralelismo, estribillo, epanadiplosis): musicalidad

Fragmentarismo (Y...); empleo lenguaje popular (diminutivos); realismo que Lorca modela en su universo particular.

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA

Empleo de metáforas muy sorprendentes, incluso ilógicas y de símbolos.

Sensorialidad: predominio de elementos relacionados con los sentidos.

Sinestesias, personificaciones, comparaciones e hipérboles.