

FEDERICO GARCÍA LORCA; ROMANCERO GITANO

1.-Generalidades sobre su publicación: El *Romancero Gitano* apareció en 1928. Su publicación puso fin a un proceso de escritura llevado a cabo, sustancialmente, entre 1924 y 1927. La mayoría de los romances habían ido apareciendo en revistas literarias y lograron su redacción definitiva al formalizarse el libro.

2.-Temas: *El Romancero gitano* representa la transfiguración poética de temas que ya aparecen en anteriores obras como *Cantares* o *Poema del cante jondo* en tono puramente lírico, y aquí con acentos más dramáticos. En el *Poema del cante jondo* había poetizado la esencia del “alma gitana” o “alma andaluza, en el *Romancero* reviste esas almas de un cuerpo: Soledad Montoya, Antoñito el Camborio, el Amargo... , **fundiendo así lo narrativo con lo lírico.**

2.1.- El gitano: Lo gitano da nombre a la obra, pero el poeta **no lo representa desde una perspectiva costumbrista y folklórica.** Lorca establece claramente quiénes son esos gitanos que viven en sus romances y afirma que su libro es un *“retablo de Andalucía, pero antipintoresca, antifolklórica y antiﬂamenca. Lo llamo gitano no porque sea gitano de verdad, sino porque canto a Andalucía, y el gitano es en ella la cosa más pura y más auténtica. Los gitanos no son aquellas gentes que van por los pueblos, harapientos y sucios; estos son húngaros. Los verdaderos gitanos son gentes que nunca han robado nada y que no se visten de harapos.”*

No hay interés costumbrista. 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.** Es precisamente esta estilización artística, este estilo gitano, el que eleva a nivel de mito. Lo especificó él mismo en una entrevista publicada en 1933:

“Desde Jerez a Cádiz, diez familias de la más impenetrable casta pura guardan con avaricia la gloriosa tradición de lo flamenco. Allí he llorado yo, que no siento vergüenza en llorar, viendo bailar a un niño con los pies desnudos, (...), con el ritmo heroico de todo el pueblo mío, de toda la historia nuestra envueltos en las cenizas calientes de la casta...”

El gitano para Lorca **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 las 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. El gitano sucumbe a su ‘fatum’ a su destino trágico del que no puede escapar.

Lo que buscaba Lorca en esos gitanos andaluces era la “raíz oculta” (en expresión de Ángel Valente) de toda la humanidad.

2.2.- Andalucía: 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...

“ el libro, en su conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal”

Lo que buscaba Lorca en estos gitanoandaluces míticos era “la raíz oculta” de toda la humanidad, “ese fondo común incontrolable y estremecido” (los hombres no somos iguales pero en el fondo latan los mismos miedos)... **por eso el Romancero Gitano es a la vez andaluz y universal.**

2.3.-La pena: Es el gran tema del cante flamenco y este es el motivo central del Romancero Gitano cargado de un tremendo patetismo. Es el mundo de lo que Lorca llamaba “la Andalucía del llanto”.

Define el *Romancero* como un libro *“ donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la Pena (...) que no tiene nada que ver con la melancolía ni con ninguna dolencia del ánimo (...) pena andaluza (...) es un ansia sin objeto, un amor agudo a nada, con una seguridad de que la muerte está respirando detrás de la puerta”*

Dirá de Soledad Montoya (“Romance de la pena negra”) que encarna “la pena sin remedio”.

El lema del *romancero* podía ser el último verso del “Romance de la guardia civil española”: *“Juego de luna y arena”*, dos símbolos negativos que resumen la vida de los gitanos, una vida marcada por la frustración y la tragedia.

2.4.-El amor frustrado: descartado el romance de “La casada infiel” todas las demás presencias del erotismo son frustradas, causan la muerte. El amor aparece en la obra como una fuerza irrefrenable pero también como un amor oscuro o imposible, condenado a la frustración, y a menudo unido al motivo de la muerte.

2.5.-Violencia y muerte: violencia intrínseca al grupo humano protagonista del libro: discusiones, reyertas, suicidios, destrucción...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.

2.6.-Denuncia social: aunque no es un libro social, este tema está muy presente a través de la figura del gitano y de la Guardia Civil, figuras opuestas. “Prendimiento de Antoñito el Camborio” y “Romance de la Guardia Civil” son la expresión más clara de esta denuncia social. El romance de “La monja gitana” manifiesta otro tipo de denuncia: la represión religiosa de los instintos. En “San Miguel” aparece una crítica a la sociedad de Granada. En “Muerto de amor” se pone de manifiesto la desigualdad social. En “San Rafael” aparece la marginalidad que produce la homosexualidad.

3.-Estructura: Lorca define el romancero como “un retablo de Andalucía”, que **se estructura externamente, ya en la primera edición, en dos bloques desiguales**, con personalidad propia cada uno de ellos, dentro de la homogeneidad del libro en su conjunto.

- **BLOQUE I: 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 tres bloques:

- **Romances 1-7: es la parte más lírica y con dominante presencia de las mujeres.** 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 patronos (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 tres 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): “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-; “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; “Thamar y Amnón” Recoge el tema bíblico de la violación y los amores incestuosos entre Thamar, hija del rey David, y su hermano Amnón.

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...

4.-Componentes simbólicos y míticos:

El mundo poético creado en el Romancero es un mundo mítico en el que impera el misterio, el dolor, el amor y la muerte. Si en la poesía del Siglo de Oro eran los mitos clásicos los que servían de representación de sentimientos universales, en el *Romancero* **nuevos mitos gitanos van a representar los sentimientos y temas principales que constituyen la obra.**

La poesía de Lorca es radicalmente simbólica. Un mundo representado por imágenes y símbolos, que pone en comunicación los diferentes elementos naturales con los profundos sentimientos del hombre (el patetismo, el amor, la muerte o la pena .

Como ya señalamos **el gitano, personaje central del libro, es en sí mismo un símbolo** que encarna el conflicto entre el instinto y la sociedad, entre la vida en libertad y la vida sometida a unas normas a las que el gitano, siempre problemático, no se podrá adaptar. Simboliza el conflicto entre primitivismo y civilización, entre instinto y razón y

representa los impulsos naturales, lo espontáneo. Por eso, a raíz de esa confrontación, es un personaje abocado a la muerte, cumpliendo así su destino trágico.

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. Comentamos aquí algunos de los símbolos más repetidos y que hacen referencia a los temas principales de la obra:

Hay una serie de realidades que tienen un sentido maléfico:

- **La luna:** Aparece ya en el primer romance asociada a la muerte, y es el símbolo que aparece en más romances. Su luz fría suele simbolizar la muerte en el romancero. Ya en el primer romance aparece como “bailarina mortal”, aunque hay excepciones, como en “Preciosa y el aire”, donde representa metafóricamente un panderete: o incluso como símbolo positivo en el romance de San Gabriel, anunciando la fertilidad de Anunciación de los Reyes (“bien lunada y mal vestida”). En los demás romances presagia o simboliza la muerte o el destino trágico.
- **Los metales:** se asocian a la muerte trágica: las armas blancas, los ojos de fría plata del romance sonámbulo. El yunque y la fragua, el bronce o el cobre, también aparecen asociados al mundo de los gitanos.
- **El agua estancada:** pozos, aljibes... expresión de la pasión estancada, sin salida. En el “Romance sonámbulo” se asocia con la luna y con la muerte.
- **El mar,** tiene connotaciones negativas, de muerte, en “Romance de la Pena negra” o en el “Romance sonámbulo”
- **La cal,** usada para evitar las pestes, también se relaciona con los enterramientos.
- **Algunas plantas (las malvas)** tienen en el habla popular, y también en Lorca, un matiz mortuorio, las adelfas son amargas y de mal augurio.
- **Algunos pájaros, como la zumaya,** que anuncian sucesos maléficos.
- **El color verde:** símbolo del deseo prohibido que conduce a la frustración y a la esterilidad... al amor sin fruto. Suele tener connotaciones dolorosas. En “Romance sonámbulo” el simbolismo del amor frustrado se une al de la muerte. Con este último sentido aparece en “Muerte de Antoñito el Camborio”. También el **amarillo** de los limones o de la luz de la luna en “Muerto de amor” traen malos augurios. Otros colores también adquieren significados simbólicos: el negro, de la pena; el blanco, a veces se relaciona con la muerte (la luz de la luna), pero otras se asocia a la idea de consuelo (Romance de santa Olalla)

Otros elementos tienen connotaciones eróticas:

- **El agua corriente:** aparece como elemento erótico y proveedor de vida, en “La monja gitana” y “La casada infiel” (río y juncos).
- **El viento:** desde las mitologías primitivas, símbolo del erotismo masculino. Lorca lo define como un mito inventado en “Preciosa y el aire”: *el viento como sátiro*, que persigue a la gitanilla. En el “Romance sonámbulo”, al asociarse al verde, simboliza el erotismo estéril, condenado a la frustración.
- **El caballo:** representaría la pasión, el instinto desenfrenado que conduce al jinete gitano hacia la muerte, pues nunca alcanza el destino que añora. Así es en “Romance de la pena negra”. También puede ser mensajero de ella (“Romance de la Guardia Civil” o “Martirio de Santa Olalla”) o simbolizar lo masculino (“Romance sonámbulo” o “La monja gitana”)
- **El olivar y la rosa** se relacionan con la pasión amorosa.

El espejo: es un símbolo polivalente; significa el hogar y la vida sedentaria y recoge valores cromáticos, acústicos, etc. A veces aparece en representaciones metafóricas como los ojos o la luna, donde se refleja el mundo. Otras, su reflejo distorsionado augura la tragedia (“Romance de la guardia civil”)

5.-Aspectos formales. TRADICIÓN Y VANGUARDISMO

Lo más llamativo de la obra es la mezcla entre rasgos de estilo que están emparentados con la poesía tradicional y con los modos de expresión más habitual del folclore andaluz con otros que son característicos de la vanguardia (riqueza y originalidad de las metáforas que no deben nada al estilo de la poesía de transmisión oral). El *Romancero gitano* sintetiza lo popular y lo culto, la tradición y la novedad; por una parte responde a la corriente neopopular del Grupo poético del 27, por otra, la novedad de las imágenes, muchas veces irracionales, **relaciona la obra con el interés por Góngora y con las nuevas corrientes vanguardistas**

a) **TRADICIÓN:** A pesar de las diferencias entre los distintos romances que componen la obra, en conjunto mantienen numerosos rasgos del Romancero viejo:

- **Hilo argumental.** Son composiciones lírico-narrativas, mezclan una historia narrativa, una historia que se puede contar, con la creación de una atmósfera lírica, en la que existe un sentimiento predominante. En palabras de Lorca: “*Yo quise fundir el romance narrativo con el lírico sin que perdieran calidad*”; en efecto, la fusión de lo narrativo, lírico y dramático en el romancero lorquiano es un hecho de primera magnitud por el perfecto entrelazado de los tres géneros.

- **Mezcla de narración y diálogo,** en ocasiones sin verbo introductor, ni indicación de quién habla. Los diálogos confieren un tono de dramatización al poema.

- **Fragmentarismo:** comienzo súbito de la historia narrada y el final, a veces, abierto y misterioso. Se observa en rasgos como: comienzo con la conjunción “y” o “que” (como si fuera el fragmento de una composición previa: “Y que yo me la llevé al río” de “LA CASADA INFIEL”), comienzo abrupto o “in media res” (ej. Muerte de Antoñito el Camborio); final truncado, sin que sepamos qué fue lo que pasó (por ejemplo, en “Thamar y Amnón”).

- **Métrica:** el verso utilizado es el octosílabo, sólo es 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.

- **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...

- **Uso de fórmulas narrativas tradicionales o de preguntas dirigidas a un supuesto auditorio** (“Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde...?”)

- **La combinación en un mismo romance de verbos en diferentes tiempos;** son llamativos los cambios de tiempo del presente al pretérito o viceversa: “la luna vino a la fragua”, “mueve los brazos”.

Otros rasgos que destacan en la obra:

➤ **Realismo:** se desarrollan acontecimientos de base realista que Lorca transforma a través de la imaginación libre; pero detrás de cada imagen hay una realidad identificable.

➤ **Antropomorfización** de lo inerte o animal: consiste en humanizar animales, animalizar objetos, accidentes atmosféricos o situaciones (siempre de acuerdo con el estado de ánimo de los personajes).

➤ **Sensualismo y atención a lo concreto:** hay una captación del entorno, de lo concreto a través de los cinco sentidos. Consigue convertir conceptos, ideas o sentimientos en algo visible o palpable.

➤ **Simbolismo:** la poesía de Lorca es radicalmente simbólica; muchos de los símbolos

b) VANGUARDISMO

Una vez Lorca dijo: “*¿Poesía?: es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio; y cuanto más las pronuncia, más sugerencias acuerda; por ejemplo, ... poesía es: ‘ciervo vulnerado’*”. Y más adelante: “*Si me preguntan ustedes por qué digo yo: ‘Mil panderos de cristal / herían la madrugada’, les diré que los he visto en manos de ángeles y de árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos explicar su significado*”.

Todo el romancero está recorrido por una compleja red de metáforas, imágenes, metonimias, símbolos... muchos, como el propio poeta dijo, de carácter irracional, que contribuyen a crear esa atmósfera de misterio de los poemas.

Una de las cosas que más llama la atención en el Romancero es **la novedad y lo insólito de las imágenes: desplazamientos calificativos** (“gimen canciones redondas”), **comparaciones** (relucen como los peces), **metáforas, símbolos, sinestesias** (una dura luz de naipes, verde viento...), **hipérboles, personificaciones, animalizaciones** (el caballo que “llamaba a todas las puertas”...)

Algunas imágenes complejas recuerdan el barroquismo de Góngora (*Los densos bueyes del agua / embisten a los muchachos / que se bañan en las lunas / de sus cuernos ondulados*), en otras destaca su carácter surrealista y su dificultad para “explicarlas” (como en los versos del Romance sonámbulo: *¡dejadme subir! Dejadme / hasta las verdes barandas. / Barandales de la luna / por donde retumba el agua*). La influencia de Góngora explicaría **el hermetismo de algunos de sus poemas** y algunas peculiaridades de su estilo, como es la densidad metafórica que aparece en algunos de sus poemas. El hermetismo es un rasgo de la poesía vanguardista, que considera el poema como una creación absoluta y no como representación del mundo, creando una realidad poética al margen de la otra. Quizás los poemas más herméticos sean el “Romance sonámbulo” (que ha dado lugar a múltiples interpretaciones), los tres romances dedicados a los arcángeles.