

FEDERICO GARCÍA LORCA: *ROMANCERO GITANO*

1. SOBRE LA CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. EL AUTOR

Federico García Lorca (1898-1936). Nació en el pueblecito de Fuentevaqueros (Granada) en el seno de una familia acomodada. En la primavera de 1919, llega a Madrid para seguir los cursos que se daban cada año en la Residencia de Estudiantes, una de las pocas instituciones que intentaban luchar contra el adormecido ambiente cultural. Para el poeta eso supuso un cambio radical. En esa Residencia, Federico pasó diez años hasta 1929. Entre sus nuevos amigos se encontraba el pintor Salvador Dalí y el director de cine Luis Buñuel. Su amistad con Dalí se convertiría en un arma de doble filo. Tras los primeros momentos de la relación basados en el respeto y la admiración, se habría pasado a la esfera sentimental y García se sintió abandonado tras la huida de su amigo a París.

Los años que van desde 1924 hasta 1929 están marcados por esa crisis sentimental y a pesar de eso, publica *"Romancero gitano"* y decide viajar a Nueva York donde vivirá el crack de la bolsa o crack del 29. Lorca convierte el mundo americano en el símbolo de la angustia y de la alineación humana. Su grito contra esta sociedad moderna se resume magníficamente en su libro *"Poeta en Nueva York"*. Allí terminó también de escribir sus piezas teatrales de corte vanguardista, *"El público"*, *"Así que pasen cinco años"* y empezó a esbozar *"Yerma"*.

Durante la época previa a la guerra civil española, Lorca llega a mostrarse partidario del bando republicano y alcanza cierto éxito a través de su teatro, excepto entre las clases burguesas. Emprende el proyecto de llevar la cultura a los abandonados pueblos de España con la compañía de teatro universitario de *"La barraca"* representando obras del teatro clásico español (Lope, Calderón...)

En 1933 viaja a Argentina y asiste al triunfo de las representaciones de sus obras: *La zapatera prodigiosa*, *Bodas de sangre*, *Mariana Pineda*, *Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores*, etc.

El 17 de julio de 1936, la violencia fascista se abatía sobre su ciudad de Granada, recién comenzado el golpe militar franquista contra la II República. Se producen arrestos en masa, asesinatos y ejecuciones capitales. La misma noche del 19 de agosto, Federico García Lorca fue arrestado y se cree que llevado en coche hasta los Barrancos de Víznar (cerca de la ciudad de Granada) en compañía de un maestro de escuela y dos banderilleros y, fueron brutalmente asesinados. Su cuerpo todavía no ha sido encontrado.

1.2. EL CONTEXTO LITERARIO: LA G27

Lorca forma parte de la **Generación del 27**, un grupo de escritores que se caracteriza por su predilección por los movimientos estéticos vanguardistas, aunque no rechazan la literatura tradicional anterior, de la cual heredan las formas y los temas de la lírica popular (Romancero y cancionero tradicional) y de la lírica culta (Góngora, Quevedo, etc).

Por este motivo, el *Romancero Gitano* es una de las obras más representativas de la época porque funde a la perfección tradición y vanguardia. Fue escrita entre 1924 y 1927 y publicada en 1928 en la editorial *Revista de Occidente* con gran éxito popular.

Si hablamos de corrientes poéticas, podemos situar la obra dentro del Neopopularismo, el cual trata de renovar la lírica tradicional, alejándose de la frialdad y el hermetismo de las Vanguardias, si bien, su estilo trasciende lo popular y posee cierta complejidad en sus imágenes.

1.3. GÉNERO Y SUBGÉNERO LITERARIO

La obra "Romancero gitano" pertenece al género literario de la lírica. Está formada por 18 poemas de extensión variable, mediante los cuales se renueva la fórmula del viejo romance. El título alude a que el libro está compuesto exclusivamente por romances, una estrofa que consta de un número ilimitado de versos octosílabos en la que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares.

A pesar del profundo carácter tradicional del texto, Lorca se desmarca de la poesía popular y liga su romancero a la tradición barroca, al denominado *Romancero nuevo* del siglo XVII, en la que los grandes poetas utilizaban esta forma para sus composiciones. Lorca, como antes lo hicieran Lope o Góngora, parte de esta forma popular para crear una poesía culta que se basa en la metáfora, la imagen visionaria o el símbolo como principales medios de expresión.

Si los gitanos, marginados y perseguidos son el personaje que cohesiona los romances, Andalucía es el espacio de los mismos. El mismo Lorca dice que es un libro sobre Andalucía y que lo llama *gitano* porque lo gitano es la cosa más pura, más auténtica y profunda de Andalucía.

2. PREGUNTAS DE SELECTIVIDAD

2.1. TEMAS DE EL ROMANCERO GITANO

Denuncia social:

Este tema está muy presente en el libro a través de la figura del gitano y de la Guardia Civil, figuras opuestas que establecen dos extremos del mundo lorquiano. El elemento gitano es el común denominador de todo el libro y representa la libertad, la aventura, la fantasía, la ensoñación y también lo que está al margen de la ley. Hay en todo ello un componente antisocial si tenemos en cuenta que para Lorca lo gitano es un ideal de conducta marcado por el instinto sexual, el primitivismo, la fatalidad, la violencia, el desprecio a la autoridad, la ruptura de reglas y el amor ilícito.

El gitano: en el autor es muy difícil separar lo gitano de lo andaluz. Lorca llega al tema gitano a través del cante flamenco, pues desde niño había crecido en un ambiente propicio para ello. Este libro lo escribe después de su obra *Poema del cante jondo* en el que había profundizado en el alma del cante, una música vinculada al alma gitana y andaluza. No se trata de una obra folklórica ni pintoresca, pues no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero, ni una pandereta.

El gitano que Lorca poetiza no es el gitano que roba, sucio y sin moral; describe al gitano que refleja la raza marginada y que lucha por la libertad de su pueblo y por conservar sus orígenes. El gitano se idealiza y se convierte en mito. Para él simboliza lo primitivo y el instinto y la razón. Es el prototipo de libertad que marca su individualidad frente al mundo y que está marcado por un destino trágico del que no puede escapar. Marca el contrapunto ante la represión. Su vida estará marcada por la frustración y la tragedia.

El hombre: la figura masculina de Lorca se ve influenciada por el papel que durante épocas se le ha asignado. Los hombres representan rasgos de madurez ya definidos, sensatez y capacidad de reacción (todo lo contrario de lo que se refleja en las mujeres). El poeta hace uso de dos prototipos de hombres: el joven ingenuo y el hombre maduro, ya responsable y más consciente de sus actos que representa la sabiduría del que ha vivido mucho y posee experiencia suficiente como para saber reaccionar. Algo a destacar también, es la ausencia casi absoluta de descripción física de los personajes masculinos.

La Guardia Civil: Lorca muestra una actitud cercana y benévolas hacia los gitanos y de rechazo hacia la Guardia Civil que simboliza la violencia, la muerte, la represión sobre los elementos más débiles de la sociedad y el ejercicio del poder vulnerando los derechos de los seres más desprotegidos. En *«Romance sonámbulo»*, la Guardia Civil persigue a los compadres, borrachos en un ambiente de misterio y tragedia, la destrucción y la muerte.

El mundo andaluz:

El Romancero gitano es una obra directamente influida por el andalucismo y la admiración de Lorca por su pueblo y gentes. A los personajes del Romancero los sitúa en un plano vital individual y colectivo. García Lorca recrea la realidad andaluza: tipos, costumbres y actitudes en su paisaje andaluz. Se inspira en su infancia, en sus experiencias y en leyendas de su tierra. Expresa con palabras lo pintoresco de una manera colorista y simbólica. El paisaje andaluz sirve de fondo para todas las figuras humanas y actitudes que aparecen en los romances: Córdoba, Sevilla, Granada, el Guadalquivir, etc., delimitan la geografía del Romancero. Lorca evoca el mundo andaluz y recorre un elemento de la tradición viva de un pueblo. Nos muestra al gitano idealizado, convertido en mito, como prototipo de hombre libre que trata de afirmar su individualidad frente al mundo y que sucumbe ante un destino trágico del que no puede escapar.

“La Andalucía del llanto”: en el libro están mitificados, simbolizados o expresados en bellas imágenes el mar, la montaña, las higueras, las pitas, el mirto, las toronjas, los olivos, el caballo, etc. El mundo andaluz está omnipresente como una comunidad que ha sido explotada por los poderosos y ha sobrellevado su destino desde el sacrificio. Existen, además, los tres romances de los arcángeles, situados en el centro del libro, que muestran las tres *Andalucías* clásicas: Sevilla, Córdoba y Granada.

Andalucía es el espacio real y alegórico, mágico y mítico de los poemas porque es el espacio que refleja el alma del poeta. Tiempo y espacio se entrelazan porque recorre la historia y busca las raíces y la cultura del espacio andaluz, llegando incluso a remontarse al pasado romano (*«San Rafael»*, *«Martirio de Santa Olalla»*, *«Romance del Emplazado»*), judío (*«Thamar y Amnón»*) e islámico (*«San Rafael»*).

- Tres romances se dedican a tres ciudades andaluzas (Granada: *«San Miguel»*; Córdoba: *«San Rafael»*; Sevilla: *«San Gabriel»*), aunque a lo largo de todos los poemas Lorca hace un recorrido

poético por la geografía andaluza: paisajes de olivares, caballos, cañaverales, nieve, bosques de pinos, el Guadalquivir.

- Granada, ligada estrechamente a la infancia y primera juventud del poeta, aparece en su obra como un espacio recurrente. Exalta el universo granadino, que aparece como un *locus amoenus* dotado de cualidades positivas y de un espíritu propio.
- Sevilla es la ciudad del amor que hiere: «¡Siempre Sevilla para herir!» («San Gabriel»). Ciudad que, con su aire festivo, de guitarras y procesiones, se relaciona también con Jerez de la Frontera, lugar de Andalucía la Baja.
- Aunque no aparezcan referencias geográficas concretas en «Muerto de amor» ni en «Romance del Emplazado», el paisaje está lleno de olivares y caballos, paisaje granadino; en «Romance de la luna, luna», aparecen fraguas típicas de Granada; «Preciosa y el aire» está ubicado entre cañaverales y también entre bosques de pinos y nieve.
- La ciudad es el espacio de una experiencia humana colectiva y también de una experiencia literaria individual. Por el contrario, el campo, la naturaleza es el ámbito natural en que se desenvuelve la vida de los gitanos, que a veces parecen fusionados con la misma, en un claro símbolo de naturalidad, de instinto, de enfrentamiento a las convenciones sociales marcadas por las ciudades... de libertad.
- El mundo para Lorca es Andalucía; esa Andalucía profunda y esencial es el microcosmos creado y representado en sus poemas en donde nos muestra un equilibrio perfecto entre lo particular y lo universal, entre lo real y lo imaginario, entre la tradición y la vanguardia.

El amor, el erotismo y el sexo:

Podemos encontrar en el libro diferentes conceptos de amor: amor frustrado, amor ansiado, amor prohibido, amor imposible, amor incestuoso.

Todo el libro está creado sobre una realidad amorosa frustrada. El amor lorquiano se desprende de sentimentalismo y queda reducido a deseo marcado por el instinto, el erotismo y el sexo. No hay un equilibrio entre amante y amado. El ser amado es el objeto de la violencia

sexual del amante en muchas ocasiones. El amor físico del gitano tiene mucho de mito. Podríamos hablar de una dualidad sexo-muerte que está muy presente en Lorca. Lo que es símbolo de vida: el deseo, la pasión y el sexo, será precisamente lo que amenaza y anuncia la muerte.

La homosexualidad tiene un papel muy importante en este contexto porque es un tabú social. El propio poeta mantuvo oculta su propia homosexualidad que simbólicamente aborda a través de la idea del amor trágico o imposible, pero nunca pudo manifestarlo ante su familia y ante su contexto social. El amor homosexual está condenado al fracaso y el deseo es reprimido por una sociedad que limita al ser humano y lo «castra», disimulándolo como un amor heterosexual.

La mujer del Romancero es una mujer que sueña, que ama, que sufre y que vive intensamente pero que está abocada a un destino claro: a la frustración, a la tragedia y a la muerte. El hombre primitivo impone su masculinidad sobre la mujer, quedando esta como un ser pasivo ante el impulso sexual del varón.

- En «*Preciosa y el aire*», la mujer es el objeto del deseo sexual del viento: el viento sopla enfurecido y levanta las faldas a Preciosa; se vuelve agresivo por ella y su presencia despierta en él los instintos más agresivos para poseerla. Se inicia la persecución pero Preciosa lo vence y se refugia, aunque la violencia del viento se deja sentir sobre el tejado de la casa donde ella se cobija.
- «*Romance sonámbulo*». Aparece otra gitana importante en el Romancero: la gitana que siempre espera a su amante en el mismo lugar, esa gitana de cara fresca y negro pelo que está en la baranda y parece encontrarse en un estado de ensoñación, hipnotizada por la luna. La gitana se transforma, sus características físicas se amalgaman con los elementos naturales como los árboles. La gitana quiere acercarse a la luna y en el intento de fusionarse mágicamente con ella, muere.
- «*La monja gitana*». Aquí el personaje femenino aparece desdoblado a través de la luz. La monja teje y a la vez se traslada a un mundo imaginario donde le lleva la fantasía, que no es otra que la del amor, pero enseguida se da cuenta de que no puede recorrer ese mundo; para ella está prohibido y vuelve a su labor;
- «*La casada infiel*». Dominado por la anécdota, el romance nos presenta una angustia amorosa, un adulterio, todo descrito mediante una sucesión de metáforas relacionadas con la naturaleza, los lugares, el tiempo, las personas, etc. Todo se metamorfoséa, incluido el cuerpo de la gitana.

- «*Romance de la pena negra*». Soledad Montoya es la figura arquetípica gitana. La figura femenina encarna la soledad. Se convierte en la pena negra, se metamorfoséa en dolor, en un dolor negro. Pero la pena se torna más oscura cada vez, para ella no hay madrugada, no hay esperanza.
- «*San Gabriel*». Aquí el personaje femenino se nos muestra con otro aire bien distinto a los analizados hasta ahora. Se nos presenta una gitana feliz. Esta gitana es «bien honrada» y experimenta la felicidad del goce maternal y el sentido familiar entrañable de los gitanos.
- «*Martirio de Santa Olalla*». La mujer es aquí víctima del martirio. Olalla está muerta en el árbol, y está a punto de darse la metamorfosis final. Cae la nieve y lo negro mutilado se convierte en blanco luminoso, donde el cosmos la santifica.
- «*Thamar y Amnón*». Es el poema de la sensualidad, de la pasión pecaminosa entre hermanos, del incesto. De nuevo encontramos la influencia embriagadora de la luna. Amnón ve a su hermana reflejada en ella, sensual, provocativa. La luna hace de espejo de lo femenino, cómplice del deseo y del incesto de la hermosa Thamar: la figura femenina fuerza el arrebato de su hermano, concretamente sus pechos. Esta parte del cuerpo es muy recurrente en la poesía de Lorca; es símbolo de feminidad, de fecundidad, de sensualidad, de erotismo, de atracción sexual, pero también de vida, de instinto maternal. Al violar a su hermana, viola no solo el cuerpo sino también el alma, comete un sacrilegio.
- Además de las mujeres protagonistas de los romances, encontramos también en otros elementos de los poemas referencias a la mujer como *la luna* que rige el destino trágico del hombre. La luna, arquetipo de la feminidad, ejerce fatales influencias que los acerca al ritual del sacrificio. Es en el «*Romance de la luna, luna*» donde encontramos esa interacción plena entre lo cósmico y lo humano. La luz de la luna fascina, hechiza y arrastra en una atracción irresistible.

El destino trágico:

El tema del destino trágico aparece bien definido en el libro y centrado en el personaje de la Pena. Muchos de los romances se adentran en el mundo de las fuerzas ocultas y del destino trágico del hombre que no puede vencer al *fatum* de su destino.

El destino trágico se referencia a través de **“La pena negra”**: podríamos decir que es un motivo protagonista de la obra y que nada tiene que ver esta pena con ningún sentimiento de melancolía ni nostalgia ni aflicción. Es una pena andaluza asociada al concepto de tragedia irremediable.. Para Lorca el único personaje real del libro es «la pena». El mundo que recrea en sus romances está configurado por tipos humanos que sienten, que viven, que sufren y que tienen unos valores. Cada uno de ellos vive inmerso en un mundo frustrante y se enfrentan a diferentes modos de vivir y de morir.

También se muestra el concepto del destino mediante la imagen repetida de **la luna**: que puede analizarse en el apartado símbolos: la *Luna roja* significa muerte dolorosa; la *Luna negra* significa muerte; la *Luna grande* simboliza la esperanza y la *Luna en punta* tiene una connotación erótica. La nocturnidad se presenta como una premonición del acontecimiento trágico.

La violencia y la muerte:

La violencia dirigida hacia los marginados irrumpió todo el tiempo en el paisaje poético lorquiano. Tanta violencia aislada, tanta muerte individual desembocarán en la destrucción y muerte colectiva, por ejemplo, en el «*Romance de la Guardia Civil española*», donde esta institución aparece representada a través de la violencia: cuerpos heridos, mutilados que manifiestan esta violencia física son también violencia represiva contra la ideología cultural.

La sangre es la esencia de la vida y su derramamiento es la esencia de la muerte. Esta expresión que aparece en algunos de los poemas del Romancero, «sangre ardiente» puede entenderse en el contexto de los dos opuestos: deseo sexual = vida, y violencia física = muerte.

El dolor y la frustración:

Lorca transmite el dolor y la frustración a través de una oposición recurrente en su poesía: el conflicto entre las instituciones opresivas, por un lado, y el deseo de libertad del individuo, por otro. El dolor de los personajes que Lorca nos muestra a través de su poesía manifiesta la opresión y la soledad del individuo. Presenta un mundo donde los personajes van perdiendo su identidad, son despojados de lo material y también se pierden o buscan sin encontrar sentimientos.

2.2. ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE EL *ROMANCERO GITANO*

Estructura EXTERNA:

La obra "Romancero gitano" pertenece al género literario de la lírica. Está formada por 18 poemas de extensión variable, mediante los cuales se renueva la fórmula del viejo romance. El título alude a que el libro está compuesto exclusivamente por romances, una estrofa que consta de un número ilimitado de versos octosílabos en la que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares.

1º bloque: es el más extenso y consta de quince poemas (del uno al quince). Son los romances propiamente gitanos y contienen la visión personal de Lorca sobre esta raza. El mundo que nos describe es un mundo cerrado que no se parece a ninguna realidad existente.

2º bloque: lo conforman tres poemas históricos que le sirven al autor para dar su visión subjetiva de momentos históricos legendarios de extracción literaria o contenido religioso

Estructura INTERNA:

1. ROMANCES DE TEMÁTICA PROPIAMENTE GITANA (del 1 al 15)

a) Romance-prólogo:

- **“Romance de la luna , luna”** (niño que muere cuando sus padres están ausentes y es llevado por la luna). Este romance anuncia el destino trágico del mundo de los gitanos, la presencia de la muerte. La luna representa el poder mágico contra el que nada se puede. En las culturas primitivas la luna siempre aparece con su poder e influencia sobre la vida de las personas; algo que no sucede en la mentalidad moderna y racional.

b) Poemas centrados en figuras femeninas:

- **“Preciosa y el aire”**. (Un viento humanizado y lleno de deseos eróticos persigue a la gitana Preciosa). Si en el romance anterior la luna, fuerza mítica, perseguía al niño gitano, ahora otra fuerza mítica (el viento, símbolo del deseo y del instinto masculino) persigue a la niña gitana; una fuerza extrahumana amenaza el mundo de los gitanos. Es el mito de EROS, el amor, como fuerza vital. Eros y Tánatos, el amor y la muerte como fuerzas poderosas que configuran nuestras vidas.
- Cuatro figuras femeninas: **“Romance sonámbulo”** (gitano herido que regresa a su casa donde su novia está muerta); **“La monja gitana”**. (una monja, en la soledad del convento, sueña historias de amor); **“La casada infiel”**. (romance erótico sobre una relación adultera); **“Romance de la pena negra”**. (En la tristeza honda de Soledad Montoya se expresa la pena del pueblo gitano, del pueblo andaluz, “un ansia sin objeto”, una pena existencial).

Las cuatro figuras femeninas representan el sufrimiento, la pena, la frustración. El “Romance sonámbulo” representa la frustración y esterilidad del amor oscuro; “La casada infiel”, el amor carnal (una noche marchosa y ardiente, como dice García Lorca), la pasión amorosa; “La monja gitana”, el tema del amor, del deseo erótico; y el “romance de la pena negra”, la encarnación del dolor perenne, la pena negra de la que no se puede salir, la pena sin remedio, un ansia sin objeto, con la seguridad de que la muerte nos está acechando.

c) Romances que se refieren a gitanos con destino trágico

- Tres tipos míticos masculinos: **“Prendimiento de Antoñito el Camborio”** , **“Muerte de Antoñito el Camborio”**, **“Muerto de amor”** (un enfermo que se muere de amor), **“El emplazado”** (Cumplimiento de una predicción de muerte).. Si en el “romance sonámbulo” aparecía el tipo mítico femenino, ahora aparece el tipo mítico masculino. Antoñito el Camborio representa la dignidad gitana herida por la historia, el tiempo y las circunstancias. “Gitano verdadero, incapaz del mal como muchos que en estos momentos mueren de hambre por no vender su voz milenaria a los señores”. Antoñito es el representante de la aristocracia gitana, un ser nacido para la perdición o para la gloria, pero nunca para la humillación y la mediocridad. “Muerte del emplazado” y “muerto de amor” son los romances de la fatalidad inminente.

- **“Reyerta”** (Lucha y violencia entre gitanos). A través de un suceso trivial transluce una historia mítica (una historia realista y cotidiana que pasa a tener un significado general): la presencia de seres extramundanos como los ángeles, las características cristológicas de la pasión de Juan Antonio de Montilla, la insistencia sobre la sangre derramada.... El tema de la lucha de personas que se atacan sin saber por qué; la violencia como otro impuso vital.
- **“Romance de la guardia civil española”** (La represión de la Guardia Civil; destrucción del mundo mítico-gitano actual). La Guardia civil (creada para perseguir a los delincuentes en las zonas rurales) representa la dura realidad frente a la fantasía, la fuerza del mal que va a destruir el mundo de los gitanos; de ahí el color negro que califica a todo lo relacionado con los guardias civiles.

d) Tres romances dedicados a tres ciudades andaluzas:

- En el medio están los tres romances de los arcángeles, que son como un “intermedio” o descanso de la acción principal contada en el libro.
- Tres arcángeles mítico-gitanos representantes de tres ciudades andaluzas: **“San Miguel”** (Granada); **“San Rafael”** (Córdoba); **“San Gabriel”** (Sevilla).

2. ROMANCES BASADOS EN PERSONAJES HISTÓRICOS (del 16 al 18)

Lo conforman tres poemas históricos que le sirven al autor para dar su visión subjetiva de momentos históricos legendarios de extracción literaria o contenido religioso. Se trata de tres romances protagonizados por personajes históricos que no pertenecen a la raza gitana sino que Lorca los somete a un proceso de “agitación” mediante una adaptación libre por el paralelismo de las vidas de estos santos con las vidas de los gitanos perseguidos. Desde un punto de vista estilístico se caracterizan por su extensión, carácter épico y narratividad.

- **“Martirio de Santa Olalla”** /el mundo paleocristiano. El romance de la Andalucía romana, dice Lorca. Se basa en la vida de Santa Eulalia de Mérida que recibió martirio en la época de Diocleciano.
- **“Burla de don Pedro a caballo”**/el mundo de la Edad Media; el tema parece ser el olvido. Referencia a la soledad, ausencia de amor de un caballero
- **“Thamar y Amnón”**./el mundo bíblico. Se basa en una historia bíblica narrada en el Libro de Samuel: los amores incestuosos entre Thamar, hija del rey David, y su hermano Amnón.

2.3. COMPONENTES SÍMBÓLICOS Y MÍTICOS EN EL *ROMANCERO GITANO*

- Hay que partir de la idea de que aunque los símbolos que emplea Lorca poseen una significación, esta no puede ser aplicada de modo mecánico ni sistemático porque por encima del símbolo está la visión personal del poeta, por lo que la interpretación que se le dará a cada uno de los símbolos es aquella que más se suele repetir en su uso. Mediante el uso de los símbolos, el poeta quiere poner en comunicación los sentimientos más profundos del hombre con los elementos de la naturaleza.
- El gitano simbolizaría el conflicto entre primitivismo y civilización, entre instinto y sociedad. El gitano fracasa en sus intentos de adaptación a la sociedad y sucumbe a su ‘fatum’ o destino trágico, de ahí el contenido mítico que late detrás de los personajes de raza gitana. En cuanto al tema del amor, en la obra se recogen los códigos sentimentales del gitano. Este entiende el amor sobre todo como sexualidad y esta, a su vez, como una forma de ejercer poder y violencia sobre la mujer, que, a menudo, se encuentra sola y se siente angustiada.
- Algunos de los elementos míticos y símbolos más frecuentes en esta obra son:

EL GITANO: podemos empezar señalando que 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; es también el prototipo de hombre libre, en lucha con las fuerzas que representan la represión. Por eso, a raíz de esa confrontación, es un personaje abocado a la muerte, cumpliendo así su destino trágico.

Además de tema y personaje, es símbolo del hombre primitivo, de la fuerza elemental de la naturaleza, de lo antisocial. Vinculado al mito, a la leyenda, al rito, al destino y al folklore andaluz. Expresa el alma de Andalucía, el dolor y la tragedia. También evoca el mundo de la superstición y de la raza. **LA MUERTE:** la muerte planea en todos los poemas y los símbolos que se utilizan para aludir a ella son varios; colores como el verde o el negro; sustantivos como la luna o los cuchillos.

LOS COLORES:

El verde. Asociado a lo fatídico. En la obra lorquiana asociado con elementos sexuales, en muchos casos con connotaciones dolorosas, de frustración erótica.

El blanco. Asociado a la pureza, la revelación y la transfiguración.

El negro. Símbolo de la muerte, la tragedia, las tinieblas, la noche, la angustia, el mal.

El rojo. Ligado al a la vida, a la pasión.

EL VIENTO: símbolo de erotismo y también de violencia y muerte. Siempre anuncia que se acerca un cambio. Se trata de un elemento activo y masculino. Es el lugar intermedio entre cielo y tierra.

EL AGUA: fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración, pero también puede ser un elemento de disolución y símbolo de abismo y de muerte.

El río. La presencia del agua como río es una constante en la poesía lorquiana. Los ríos que cruzan la tierra, que es la base y el fundamento de todos los elementos.

El mar. Símbolo sexual, símbolo de fecundidad o de frustración erótica. Caballo y mar asociados representan símbolos fúnebres, el caballo sea emblema sexual, unido al mar se asocia con la muerte.

LA TIERRA: es la fuerza y la fertilidad. Simboliza el elemento femenino. Junto con el cielo conforma una dualidad que simboliza una unión sexual.

EL CABALLO: símbolo de pasión. Puede interpretarse como el instinto y el jinete como la razón que los guía. Es la lucha del instinto frente a la ley. También se asocia con la muerte, el viento, el fuego, la luz o la esterilidad. Ligado a la luna crea una imagen fúnebre. Es también símbolo de deseo, de fuerza, de poder creador, de juventud, símbolo de vigor sexual y de instinto. Es hijo de la noche y del misterio, arquetipo portador de muerte y de vida. El caballo de García Lorca representa el elemento trágico de un país inmóvil, anclado.

EL TORO: e potencia por sí mismo. Indomable. El emblema de la ceremonia y la fiesta de la muerte. Asociado a la sangre y al valor.

EL GRILLO: en la cultura china es símbolo de vida, muerte y resurrección.

EL GALLO: se asocia con la aurora o una imagen fúnebre asociándolo a la oscuridad del monte.

LA SANGRE: simboliza el calor vital y corporal. La sangre derramada simboliza el sacrificio.

EL CUERPO: símbolos eróticos: **muslos** que compara con peces resbaladizos; **cintura**, parte femenina que desata pasiones; **pechos**, símbolo de maternidad y fertilidad.

LA LUNA: es portadora de dolor, tragedia y muerte. También un símbolo de fecundidad asociándola a los ciclos, un simbolismo femenino de nacimiento y de muerte, de principio y fin. Es , muchas veces, una realidad trágica y destructiva.

LOS METALES: metal y muerte se unen en la obra de Lorca. Hay también una relación clara entre luna-metal-muerte. El metal, sólido y frío, se extiende a todo lo que participa de las cualidades de duro y helado, los cuchillos son una referencia frecuente.

LOS ESPEJOS: se relaciona con el agua y el mito de Narciso. Lorca lo utiliza como símbolo de unión mágica del alma del poeta con el alma de las cosas y del cosmos. El espejo proyecta la realidad vivida, la refleja, la desdobra y le otorga espíritu. En el espejo Lorca busca su propio ser; instintos, sueños, recuerdos y sentimientos penetran en él y hace que se reflejen la naturaleza de los objetos y su propia conciencia. Aparece el espejo como una realidad objetiva (objeto estático, símbolo del hogar y la vida sedentaria, en oposición al caballo y a la vida errante) y también un espejo menos objetivo (más metaforizado, con significado cósmico y mágico, que refleja otra realidad escondida al otro lado). **El cielo y los astros** son elementos que sirven de espejo.

LOS OJOS: reflejan muchos sentimientos como el amor y expresiones de tiempo y espacio. Con ellos se penetra en los "espejos". Le sirven de espejo para reflejar estados y sentimientos En ocasiones, los humaniza y sienten dolor, reflejan realidades, ilusiones, sentimientos, incluso sienten la muerte.

LOS ÁNGELES: seres intermedios entre Dios y el mundo, espirituales, mensajeros y guardianes.

LA SOMBRA: posee connotaciones negativas, como las del "mar" y "lo verde". Es lo oscuro, lo estéril, lo que no da fruto. Suele aparecer unida al caballo y al color verde. En cambio, sombra y cintura se relacionan con una actitud vital con significado opuesto, la sombra refleja la vida oscura, la esterilidad, y la cintura, la atracción, el deseo vital.

EL POZO: símbolo de la pasión frustrada. También la muerte.

EL LIRIO: simboliza la pureza y se asocia a la Virgen María. Tradición litúrgica ligada a la pureza de la Anunciación.

EL LAUREL: consagrado a Apolo y a la victoria.

EL LIMÓN: símbolo ácido y amargo.

EL MIMBRE: carácter sagrado. Simboliza la nobleza, la protección y el poder.

LA ROSA: símbolo del amor, de la pasión y de la regeneración. Las rosas morenas son rosas manchadas de sangre, imagen de dolor y muerte.

EL CÁLIZ: símbolo religioso que simboliza sufrimiento o dolor.

2.4. RASGOS FORMALES. ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN *ROMANCERO GITANO*

- Lorca forma parte de la **Generación del 27**, un grupo de escritores que se caracteriza por EL EQUILIBRIO ENTRE TRADICIÓN Y VANGUARDIA. Por un lado heredan las formas y los temas de la lírica popular (Romancero viejo, cancionero tradicional) y de la lírica culta del Barroco (Romancero nuevo del siglo XVII, Quevedo y Góngora, etc. Recordar que la G27 se consolidó como generación tras un homenaje al poeta gongorino en 1927). Pero por otro lado, Lorca y la G27 sintieron una profunda atracción por los movimientos estéticos de las Vanguardias de principio de siglo, especialmente el Surrealismo, y su afán de renovación del estilo literario.
- Podemos situar la obra dentro del Neopopularismo, el cual trata de renovar la lírica tradicional, alejándose de la literatura popular demasiado simplista e influenciada por el hermetismo de las Vanguardias, que aporta una gran complejidad a las metáforas y símbolos empleados por el poeta, que en ocasiones resultan difíciles de descifrar.

a) Lo tradicional

- La métrica, con contadas excepciones, es la propia del romance, es decir, una tirada indefinida de versos octosílabos en la que riman en asonante los pares y quedan libres los impares. Sin embargo, dada la tendencia innovadora y la voluntad de experimentación y libertad creativa que siempre busca Lorca, en algunos romances se produce un cambio de rima que responde a una voluntad de mostrar diferentes momentos de la expresión o señalar cambios de escenarios. En este sentido destaca “La burla de don Pedro a caballo” que incluye versos heptasílabos y hexasílabos; así como en “La casada infiel” que cuenta con un número impar de versos, siendo el romance, por necesidad de las rimas pares, una estrofa de versos pares.
- Característica de los romances tradicionales, y que también se observa en el “Romancero gitano” es el **fragmentarismo**, que se observa en rasgos como el 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* o el comienzo abrupto o “in media res” o el final truncado, sin que sepamos qué fue lo que pasó en *Thamar y Amnón* .
- Encontramos en el libro **tres tipos de romances**: narrativos que cuentan una historia; dramatizados, que se formalizan mediante diálogos y líricos, que tienen que ver más con la intimidad del poeta.
- La **Descripción**: el paisaje andaluz es el marco geográfico-histórico de los romances. Hay alusiones a los árboles: pinos, olivos, higueras; a las flores: alhelí, azafrán; a los frutos: toronjas, aceitunas, limón; al vino y el aceite; a los animales: caballo, jaca, toro, zumaya, ruiñeñor, delfín, ranas, avispas. Se describen los pueblos andaluces con sus iglesias, barandas, calles, plazas, cementerios; las casas tienen fachadas de cal y tejas de pizarra, alcobas, balcones, patios con aljibes. El paisaje lorquiano, a diferencia de lo que ocurría en el Romanticismo, jamás se identifica con el estado de ánimo del poeta, tiene vida propia y no afecta al que lo contempla y describe.
- El **Diálogo**: aparece en casi todos los romances. Puede adoptar diferentes formas: que se produzca entre personajes reales o fantásticos, entre el poeta y un personaje: «Romance de la pena negra».

- «Muerte de Antoñito el Camborio», como un soliloquio: «Romance del Emplazado» o como apóstrofe del poeta dirigido a un personaje: «Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla».
- La **Narración**: reduce la anécdota y la condensa, elimina detalles y destaca solo lo que tiene virtualidad poética. Solo «La casada infiel» y «Preciosa y el aire» tienen un desarrollo más lineal.
- Empleo de la técnica del **inicio del poema in media res**, puesto que este iniciar con la acción que ya está sucediendo provoca un efecto de continuidad con respecto a un momento anterior.
- Abundan las **frases declarativas, sin verbo**, propias de la descripción; se condensan elementos por yuxtaposición; hay enumeraciones e incisos explicativos: «¡Qué girasol! ¡Qué magnolia de lentejuelas y cintas! »
- Multitud de elementos hacen que la imaginación del poeta fluya a lo largo de los versos, pero también aparecen **repeticiones monótonas** de palabras y versos que acentúan el ritmo creando la atmósfera adecuada en cada momento: «Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas».
- Hay **simetrías y paralelismos**, probablemente de procedencia gongorina, como ya hemos señalado en el apartado de fuentes e influencias: «Verde viento. Verdes ramas» («Romance sonámbulo»); «¡Qué girasol! ¡Qué magnolia!»; «El aire la vela, vela, / el aire la está velando».
- Encontramos **frases imperativas, desiderativas, preguntas retóricas y apóstrofes** que dan un carácter afectivo al verso y manifiestan el sentimiento que, aunque aparece en los personajes, es el reflejo de la emoción personal del poeta: «¡Preciosa, corre, Preciosa, que te coge el viento verde!»
- Gracias al uso de recursos estilísticos nos presenta un **mundo poético subjetivo, partiendo de la realidad**, de lo objetivo.
- **Vocabulario cultista**. Marcada tendencia cultista que contrasta con los elementos populares y tradicionales. Hay cultismos fonéticos y de origen latino para producir efectos acústicos: efebo, cítaras,... también hay cultismos convertidos en metáforas: "agónica plata".
- Aparecen también palabras y frases que proceden de la **lengua oral**: sonsonete, compadre, marchoso, «Niño, déjame que baile», «¡Preciosa, corre, Preciosa / que te coge el viento verde!».
- **Utilización de contrarios o fuerzas opuestas** para aportar intensidad. tierra/mar, noche/día, infierno/ gloria, cielo/tierra, etc.
- **Léxico**: el trabajo sobre el léxico aporta mucha de la significación ya que se utiliza buscando la sugerencia para crear la coherencia y construcción de su universo poético. Así tenemos a los gitanos rodeados de términos referentes a:
  - los sentidos, la sensualidad (tanto los matices de color, sonido textura, sabor y aroma, como su percepción, verbos de sentido).
  - el mundo gitano y andaluz
  - lo natural y primitivo
  - valores "puros"
- **Tiempos verbales**: Todos los poemas de! Romancero gitano están narrados en presente (combinado con otros tiempos, como veremos más adelante), excepto «La casada infiel», que está en pretérito indefinido para acentuar la fugacidad del momento de la aventura amorosa. El carácter dramático de los romances hace que los episodios se desarrolle en un presente progresivo, como si de una representación teatral se tratara. El presente del Romancero gitano tiene raíces dramáticas y la intriga se desarrolla en este tiempo para mantener atento al espectador-lector mientras los personajes se mueven en la escena. El imperfecto posee matices expresivos similares a los del presente. Se le ha llamado «presente en el pasado», porque nos traslada al momento de los acontecimientos de una manera muy cercana. El imperfecto evoca y es adecuado para la descripción y también para la narración de costumbres.
- **El indefinido**: refleja matices puntuales, provoca la irrupción inesperada, lo instantáneo. Los acontecimientos trágicos, el devenir impredecible, la amenaza y la muerte son narrados por García Lorca en pretérito indefinido. Otros indefinidos con marcado carácter puntual desempeñan la función de presentar momentos importantes y subrayan el valor aspectual de lo inesperado.
- También aparecen recursos de la poesía tradicional como **anáforas, repeticiones, paralelismos**.

b) El vanguardismo

El carácter vanguardista del “Romancero” se muestra en **la abundancia y en la novedad de las imágenes**: desplazamientos calificativos (“*yunques ahumados sus pechos, /gimen canciones redondas*”), comparaciones (“*La iglesia gruñe a lo lejos / como un oso panza arriba*”), 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*”), símbolos (“*El toro de la reyerta /se sube por las paredes*”), hipérboles, personificaciones (“*en las tejas de pizarra / el viento furioso muerde*”), sinestesias (“*rumores calientes*”; “*viento verde*”)... Algunas recuerdan las “greguerías” de Gómez de la Serna (*la media luna soñaba / un éxtasis de cigüeña*), otras 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*). 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*.

Imágenes: Muchos elementos de la poesía lorquiana proceden de los sentidos; sensaciones visuales, olfativas, sustantivas, táctiles y auditivas crean imágenes extraordinarias.

- La gama de colores del Romancero, de percepción visual y olfativa, se centra en el blanco: nardo, azucena, marfil, nácar, jazmines; el amarillo: calabaza, oro; el rojo: amapolas, rosas, sangre, llamas, carmesí; el gris: plata, níquel, hojalata, plomo, estaño; el verde: olivos, bronce, aceituna; el negro: azabache, tinta, carbón, sombra, penumbra, charol.
- En muchas ocasiones el poeta utiliza estas imágenes sensoriales para crear contrastes que revelan la pasión o la tragedia: «*Una dura luz de naípe / recorta en el agrio verde*» («*Reyerta*»).
- Las sensaciones del tacto aparecen en lo «mojado», «húmedo», «seco»; lo «redondo» y lo «duro»; en lo «áspero», «liso» o «viscoso»; lo «caliente» y lo «frio». Y muchas de ellas están matizadas por un carácter erótico: «*Sus senos de duro estaño*» («*Romance de la luna, luna*»); «*brisas de caña mojada*» («*Muerto de amor*»).
- En cuanto a las imágenes referidas al sentido del oído, encontramos las que aluden a instrumentos de percusión: «*El jinete se acercaba / tocando el tambor del llano*» («*Romance de la luna, luna*»); «*Mil panderos de cristal, / herían la madrugada*» («*Romance sonámbulo*»).
- Imágenes referidas al gusto aparecen por el sabor de las aguas: «*Entre los recodos del aire / cruce la aurora salobre*» («*San Miguel*»).
- Ejemplos de imágenes en Thamar y Amnón:

- ~ “mientras el verano siembra/ rumores de tigre y llama”: evoca el ambiente de calor y el peligro.
- ~ “aire rizado venía/ con los balidos de lana”: los balidos de las ovejas; y el aire rizado por los balidos de las ovejas que tienen la lana rizada.
- ~ “Thamar estaba soñando / pájaros en su garganta”: estaba cantando, estaba alegre.
- ~ “ Su desnudo en el alero /... pide copas a su vientre / y granizo a sus espaldas” : provocación del deseo
- ~ “En el musgo de los troncos / la cobra tendida canta: alusión a la serpiente bíblica tentadora.
- ~ “ Toda la alcoba sufría/ con sus ojos llenos de alas”: hipérbole para expresar su sufrimiento amoroso; los ojos llenos de alas simbolizan la pasión.
- ~ “son tus besos en mi espalda/ avispas y vientecillos” Los besos y las avispas no tienen ninguna semejanza física, pero los besos como avispas provocan una determinada emoción, por eso se identifican.
- ~ “... en tus pechos altos / hay dos peces que me llaman” : alusión de tipo erótico.
- ~ “los cien caballos del rey/ en el patio relinchaban”: símbolo de la agresividad erótica.
- ~ “Corales tibios dibujan/ arroyos en rubio mapa”: imagen barroca y erótica.

Metáforas: captan la intensidad vital y primitiva del gitano mítico, pero estas metáforas hay que interpretarlas en el contexto narrativo en el que están situadas: permiten entender la realidad del mundo de los gitanos en esquemas universales. Sirven de nexo entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático. Son multitud de metáforas las que aparecen en el *Romancero gitano*: ahora solo referiremos algún ejemplo:

- “Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba” («Romance sonámbulo»).
- “Trescientas rosas morenas / lleva tu pechera blanca” («Romance sonámbulo»).

Personificaciones: Lorca personifica animales, objetos, fenómenos atmosféricos, situaciones. De esta manera, da vida y crea: “Los faroles tiemblan” en «Romance sonámbulo» o “El viento agrede:” en «Preciosa y el aire».

Hipérboles: las exageraciones dotan a los poemas de una mayor carga emotiva: «Y un horizonte de perros / ladra muy lejos del río» («La casada infiel»). «Trescientas rosas morenas / lleva tu pechera blanca» («Romance sonámbulo»).

Epítetos: la adjetivación es abundante dado el carácter tan descriptivo de los romances. Hay adjetivación múltiple y muchas veces se usa la frase adjetival que determina y concreta más la calificación del sustantivo: "estrellas de nariz rota".

Los adjetivos tienen el valor de epítetos y arrastran una traslación semántica convirtiendo así la frase en la que aparecen en metáfora: «cristal maduro»; «agónica plata»; «brisa ecuestre». Hay adjetivación múltiple y en muchas ocasiones se utiliza la frase adjetival que determina y concreta más la calificación del sustantivo: «estrellas de nariz rota»; «noches de torsos yacentes».

Lenguaje evocador e imaginativo a través de las metáforas, personificaciones, símbolos, imágenes, sinestesias y un gran número de recursos estéticos que se analizan en el apartado siguiente.

La **gama de colores, de percepción visual y olfativa**, se centra en el blanco, el amarillo, el rojo, el gris, el verde y el negro. Las sensaciones del tacto aparecen en "lo mojado", "húmedo", "seco"; "lo redondo" y "lo duro"; en "lo áspero", "liso" o "viscoso"; "lo caliente" y "lo frío