

FEDERICO GARCÍA LORCA. Romancero gitano (1928)

Introducción

Toda la lírica de Lorca es dramática en el doble sentido de la palabra: es teatral y trágica. Es teatral porque **el poeta se expresa** frecuentemente a través de sus personajes, como en el teatro. Es **trágica** porque **refleja fatalismo**, pues presenta al **ser humano en lucha contra un destino adverso**. Junto al tema del **destino trágico** aparecen otros dos sentimientos constantes: la **frustración y el deseo imposible**, presentes en composiciones intimistas como Poeta en Nueva York, o encarnados en personajes, como los gitanos del Romancero gitano. La poesía lorquiana es el resultado de una lenta gestación y en ella podemos distinguir dos grandes etapas:

- **1ª ETAPA** (hasta 1928): abarca Libro de poemas, Canciones, Poema del Cante Jondo y Romancero Gitano. El primero tiene un contenido muy variable (influencia de Bécquer, Machado y Juan Ramón). En los otros tres están presentes lo popular, lo andaluz y lo gitano. Lorca expresa su **dolor de vivir a través del dolor del “cante jondo”**, y también **la frustración**, encarnada en la raza gitana, marginada y perseguida por un **destino trágico**.
- **2ª ETAPA**: dominada por su gran obra, Poeta en Nueva York, escrita entre 1929 y 1930. Estos poemas son el resultado, por una parte de una fuerte crisis personal y, por otra, de la honda impresión que le produce esa gran urbe. **Descubre una civilización industrial, inhumana y cruel, ante la cual se ahoga y se rebela.** Y para expresar ese mundo caótico y esa experiencia cargada de dolor, renueva su lenguaje y **adoptiona técnicas surrealistas**: versículos amplios e imágenes alucinantes. Tras esta obra se dedica preferentemente al teatro. En 1935 compone Llanto por Ignacio Sánchez Mejías que ha sido considerada la culminación de su poesía.

EL ROMANCERO GITANO DENTRO DE LA PRODUCCIÓN DE LORCA.

La obra apareció en julio de 1928 y tuvo siete ediciones distintas en vida de Lorca. Su publicación puso fin a un proceso de escritura llevado a cabo entre 1924 y 1927. La mayoría de los romances habían ido apareciendo en revistas literarias de la época y lograron su redacción definitiva al publicarse el libro.

Este se publicó con el título de *Primer romancero gitano*, lo cual no indica que tuviese previsto publicar otros **sino que trata de destacar el hecho de que el tema gitano se poetiza por primera vez**.

El *Romancero gitano* recoge 18 composiciones escritas entre 1924 y 1927, en las que exalta la dignidad del pueblo gitano, marginado y abocado al dolor, la pena y la muerte. La obra obtuvo un éxito enorme 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 **Romancero gitano** es un libro social o testimonial de la raza gitana. Lorca parte de lo real, de lo anecdotico, pero lo transciende 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.

1. Temas

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 poemario.

1. EL MUNDO GITANO ANDALUZ: Lorca toma como referente para sus poemas **la realidad de los gitanos en Andalucía: sus tipos, las costumbres y las actitudes de los gitanos dentro del paisaje andaluz**. Se inspira en su infancia, en sus experiencias y en leyendas de la tierra. **El gitano aparece idealizado y mitificado**, es el común denominador de todo el libro y representa la libertad, la aventura, la fantasía, la ensoñación y lo que está al margen de la ley. Es el prototipo de hombre libre que intenta afirmar su individualidad frente al mundo y que sucumbe ante un destino trágico del que no logra escapar. **El paisaje andaluz sirve de fondo** para todas las figuras humanas y las actitudes que aparecen en los romances.

2. LA VIOLENCIA Y LA MUERTE: se produce como consecuencia de que **los otros** invaden lo que el gitano cree sus derechos y su prestigio. Estos otros son, básicamente, los propios gitanos y la sociedad, cuyo brazo armado es la Guardia Civil. Puede apreciarse, por ejemplo, en el primer y último romance a la luna, que inaugura el desfile de muerte y lo cierra con la muerte del gitano violador. Entre el primer y último poema figura toda 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 la represión. La muerte es el destino colectivo de todo un pueblo y casi siempre aparece 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").

3. AMOR FRUSTRADO: tema fundamental en la obra, **asociado siempre a la sexualidad y a la pasión erótica**, amor que no puede ser, deseo insatisfecho o amor truncado por la muerte. A excepción del romance "La casada infiel" (en el que el deseo es exclusivamente superficial y físico) **todos las demás presencias del erotismo en el libro son inquietantes, siendo fuente de conflictos, frustración e incluso muerte**. Tal vez los casos más extremos son el "Romance sonámbulo", donde aparece el suicidio por amor, o "Thamar y Amnón", donde se narra una violación entre hermanastros. Otros romances de tema erótico son, por ejemplo, "Preciosa y el aire", "La monja gitana", "Pena negra", "Muerto de amor", "La casada infiel".

4. **EL DOLOR Y LA FRUSTRACIÓN**: representa 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 manifiesta la opresión y la soledad del individuo, pues 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.

5. **EL DESTINO TRÁGICO**: se trata de las fuerzas ocultas y el destino trágico del ser humano. **La muerte aparece como desenlace de una situación marcada por el fatalismo**. Todos los personajes son seres al margen del mundo convencional y hostil y, por ello, marcados por la frustración y la muerte.

6. **REPRESIÓN Y DENUNCIA SOCIAL**: aunque no es un libro social, la represión está muy presente a través de la figura del gitano y de la Guardia Civil, figuras opuestas que establecen dos extremos del mundo lorquiano. 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 marginado y apartado. Consecuencia de ello es el destino trágico de los personajes que viven en una sociedad que les es hostil y los conduce a la frustración por no poder realizarse personalmente e, incluso, a la muerte. Los romances del Camborio y el 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.

2. Estructura externa e interna

2.1 Estructura externa

Lorca organiza para su edición los 18 romances de los que consta la obra y los reparte en dos grupos muy desiguales en volumen (15 romances contra 3), siguiendo un criterio estilístico y temático. Además, en el interior de cada una de estas secciones introduce también cierto orden, marcado por una numeración continua del 1 al 18.

Los 18 romances del libro poseen una extensión variable: los más breves constan de 36 versos ("Romance de la luna, luna", "La monja gitana") y el más largo ("Romance de la Guardia Civil española") alcanza los 124. De los restantes ninguno sobrepasa el centenar. En líneas generales el romance lorquiano se amolda al esquema métrico del romancero tradicional, es decir, un número variable de versos con rima asonante en los pares, con alguna excepción; por ejemplo, en el "Romance de El Emplazado" riman los versos impares y quedan libres los pares.

2.2 Estructura interna

Su **estructura interna** es muy elaborada. Está construido en dos bloques temáticos bien diferenciados:

BLOQUE I: *Poemas propiamente gitanos* (1 – 15): 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:

- A. Romances 1 – 7:** es la parte más lírica y con dominante presencia de las mujeres. Dominan los temas de la frustración amorosa. Son siete poemas con protagonistas femeninas: “Romance de la luna, luna”, “Preciosa y el aire”, “Reyerta”, “La monja gitana”, “La casada infiel”, “Romance de la pena negra”.
- B. Romances 8 – 10:** tres romances centrales dedicados a ciudades andaluzas a través de sus patrones (arcángeles): San Miguel > Granada, San Rafael > Córdoba y San Gabriel > Sevilla. Constituyen una exaltación de las tres ciudades andaluzas con protagonistas masculinos.
- C. Romances 11 – 15:** es la parte más épica en la que predomina lo masculino. 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”. Cuatro poemas con protagonistas masculinos y el de la Guardia Civil, símbolo de la represión y destrucción del mundo mítico gitano.

BLOQUE II: Compuesto por tres romances históricos que le sirven para dar su versión agitanada de unos cuadros histórico – legendarios bien de extracción literaria > “Martirio de Santa Olalla”, “Burla de Don Pedro a caballo”, bien de contenido religioso > “Thamar y Amnón”.

En esquema:

BLOQUE 1. MITOS Y TIPOS NUEVOS O ACTUALIZADOS DE LA MITOLOGÍA GITANO-ANDALUZA

	<i>Romance de la luna, luna</i>	romance-prólogo
	<i>Preciosa y el aire</i>	
	<i>Reyerta</i>	mitos inventados
A	<i>Romance sonámbulo</i>	
	<i>La monja gitana</i>	
	<i>La casada infiel</i>	cuatro tipos míticos femeninos
	<i>Romance de la pena negra</i>	
	<i>San Miguel (Granada)</i>	
B	<i>San Rafael (Córdoba)</i>	tres arcángeles-mito gitanos
	<i>San Gabriel (Sevilla)</i>	
	<i>Prendimiento de A. el Camborio</i>	
	<i>Muerte de A. el Camborio</i>	
C	<i>Muerto de amor</i>	tres tipos míticos masculinos
	<i>El emplazado</i>	
	<i>Romance de la Guardia Civil</i>	romance epílogo, destrucción del mundo mítico-gitano actual

BLOQUE 2. MITOS Y TIPOS HISTÓRICOS DE LA MITOLOGÍA GITANO-ANDALUZA

- 1 *Martirio de Santa Olalla* mundo paleocristiano mítico-gitano
- 2 *Burla de Don Pedro a caballo* mundo literario mítico-gitano
- 3 *Thamar y Amnón* mundo bíblico mítico-gitano

3. Componentes simbólicos y míticos

La poesía lorquiana es tremadamente simbólica y, para ser entendida en su totalidad, nos remite al mundo del mito y a la formación primitiva de la memoria ancestral (la que se pierde en la noche de los tiempos).

El gitano encarna el conflicto entre instinto y sociedad, su afán de vivir sin tramas simboliza el conflicto constante entre el **primitivismo y la civilización**. Problemático por naturaleza, fracasa siempre en sus intentos de adaptación y sucumbe así a su *fatum (destino)*. **El gitano de Lorca no es un personaje folclórico** sino el prototipo de hombre libre asociado a los astros y a los fenómenos meteorológicos (*lo persigue el viento, habla con la luna*).

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**. Los símbolos más recurrentes se agrupan en **tres bloques**:

A) Hay una serie de realidades que poseen un **SENTIDO MALÉFICO, MALOS PRESAGIOS Y AUGURIOS:**

- **LA LUNA** es 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 que preludia o acompaña a la muerte.
- **LOS METALES**, relacionados con el frío y con 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.
- **LA CAL**, relacionada con los enterramientos para evitar la propagación de enfermedades.
- **LAS AGUAS ESTANCADAS, ALJIBES, POZOS** pueden simbolizar la pasión sin salida, lo fecundador y erótico o como lugares propicios para la muerte.
- **EL MAR** puede simbolizar la muerte.
- **LOS COLORES:** los más citados son el verde, el blanco y el negro, todos ellos asociados a la muerte, aunque el blanco también puede aludir a la vida eterna y el verde puede significar varias cosas: la muerte, el instinto sexual masculino, la frustración amorosa, el deseo prohibido... El rojo, por metonimia, es la sangre. El azul, la pureza o la esperanza. El amarillo sugiere malos presagios, pero también erotismo o hastío.
- **ALGUNAS PLANTAS:** las malvas tienen en el habla popular, y también en Lorca, un matiz mortuorio; las adelfas son amargas y de mal augurio y el árbol se identifica con la cruz y el sufrimiento.
- **ALGUNOS ANIMALES:** algunos pájaros (como la zumaya -el autillo o chotacabras-), anuncian sucesos maléficos. El toro posee connotaciones trágicas (muerte). El gallo anuncia la destrucción y el sacrificio de los gitanos.
- **HUMANOS:** el jinete, presagio de la muerte. La Guardia Civil, el brazo ejecutor del poder político – religioso.

- **LA SANGRE**: Instinto sexual y presagio de muerte.
- **LAS PUERTAS**: simbolizan la represión, el encarcelamiento, las ansias de libertad si están cerradas y la libertad o el cambio, si aparecen abiertas.

B) Otros elementos tienen **CONNOTACIONES ERÓTICAS**:

- **EL RÍO** que fluye y corre como símbolo de la vida y el lugar más común para los encuentros amorosos.
- **EL MAR**, ansia de felicidad amorosa.
- **EL VIENTO** es un símbolo cargado de sensualidad y erotismo (masculino) asociado con elementos sexuales, en muchos casos con connotaciones dolorosas, de frustración erótica, puede ser concebido como castigo y presagio de algo malo.
- **ALGUNOS ANIMALES**: el caballo representa la pasión, el instinto desenfrenado que conduce al jinete gitano hacia la muerte, pues nunca alcanza el destino que añora. Los bueyes simbolizan la fuerza. El pez se asocia a lo sexual y a veces al amanecer.
- **LA SANGRE**: Instinto sexual y presagio de muerte.
- **ALGUNOS ÁRBOLES Y PLANTAS**: El olivar y las rosas.
Ambos se relacionan con la pasión amorosa.

C) Otros:

- **LOS ESPEJOS**: pueden significar el hogar y la vida sedentaria, la cultura paya, ajena al nomadismo y la libertad gitana.
- **LA VARA DE MIMBRE**: Símbolo del señorío, nobleza, dignidad, elegancia del gitano.

4. Rasgos formales: entre tradición e innovación

El Romancero gitano integra rasgos de estilo 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).

A) RASGOS TRADICIONALES

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

- **HILO ARGUMENTAL**: Son composiciones lírico – narrativas que fusionan una historia narrativa que se puede contar con la creación de una atmósfera lírica, en la que existe un sentimiento predominante.
- **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.
- **MÉTRICA**: el verso utilizado es el **octosílabo**, aunque también aparecen versos heptasílabos,

hexasílabos y en menor medida trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos y endecasílabos. En cuanto a su estructura métrica, plenamente 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...

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 identifiable.
- **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 utilizados proceden de antiquísimas tradiciones, basados en creencias populares.

B) RASGOS VANGUARDISTAS

El carácter vanguardista de este poemario 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”*, 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; *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”; “el agrio verde”...

Algunas metáforas 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**.

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 (por ejemplo, “Romance sonámbulo”, los tres romances dedicados a los arcángeles y el “Romance con lagunas”).

El amontonamiento de recursos tradicionales y vanguardistas 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*.

5. Claves de lectura del libro. El sentido de la obra.

Ya antes de publicar el libro, Lorca se había desmarcado de cualquier asimilación que pudiera establecerse entre él y los gitanos, rechazando todo intento de identificación y afirmando **que los gitanos eran solo un tema literario**. No se trata, pues, de un libro realista, que pretenda darnos un testimonio social, documental o retratístico del mundo gitano. Lorca nos presenta su mundo, sus problemas, sus obsesiones, su choque con lo convencional, utilizando como instrumento el mundo gitano. **Lorca dejó dicho expresamente que le interesaban muy pocas familias gitanas, y éstas eran aristocráticas y cultas.**

El propio autor explica que **el mundo gitano que nos presenta es un mundo imaginado, soñado, inventado**. En el “Romance de la Guardia Civil” resuelve al final del poema el enigma que ha planteado sobre la localización de la ciudad de los gitanos “Que te busquen en mi frente. / Juego de luna y arena”. Se trata de una ciudad que sólo existe en su imaginación (frente), fruto de la ensoñación nocturna (de luna), sin consistencia material (arena, como los castillos de arena). Por ello cuando la ciudad arde nos dice explícitamente que está ardiendo la imaginación, “la imaginación se quema”.

Además, en los últimos versos del último poema, el poeta nos aclara cómo corta definitivamente el tratamiento de este tema en su obra “David con unas tijeras / cortó las cuerdas del arpa”.

Lorca utiliza el mundo gitano para proyectar sobre él sus aspiraciones y sus sueños, su deseo de libertad, su inconformismo. Sobre la figura del gitano marginal y marginado Lorca vuelca su sueño de voluntaria vida marginal, contraria a la norma establecida. Ha elegido los conflictos que el gitano mantiene con la sociedad para expresar conflictos personales, universales, entre el instinto y la razón, entre la libertad y la norma, la espontaneidad y la convención. Son los mismos temas que aparecen en muchas de sus obras, por ejemplo en La casa de Bernarda Alba. El Lorca autor del *Romancero gitano* es el mismo Lorca autor de tragedias, versos doloridos y áspera crítica a los modos deshumanizados de vida. Es el mismo que sistemáticamente enfrenta en toda su obra el instinto, el impulso vital, a la ley, la norma.

6. Guía de lectura (una ayuda para comprender los 18 romances.)

RESUMEN DE LOS TEXTOS

1. ROMANCE DE LA LUNA, LUNA

En una fragua en la que trabajan los gitanos (según la tradición, herrero es la profesión típica del gitano), cuando el niño (víctima inocente de un mundo cruel) está solo, se produce su muerte. Y es la luna — con apariencia de mujer (“bella, blanca, bailarina mortal”) — la enviada de la muerte (el “jinete” del v.21, cuya mensajera es la luna). El poema acaba con el llanto de los gitanos.

2. PRECIOSA Y EL AIRE

Es un poema inventado pero con un personaje de tradición (por ejemplo, la gitana Preciosa de las Novelas Ejemplares de Cervantes, famosa bailarina y cantante de romances al son del panderete). Aparece el viento como personaje, sátiro enamorado de doncellas, que tiene también raíces mitológicas clásicas. Viene Preciosa tocando el panderete, por el camino. Al verla, el viento se levanta, interesado sexualmente (hay una identificación con San Cristobalón que aparece en otras ocasiones con marcadas características sexuales). Empieza a perseguir a la gitana, que se refugia en la casa de los ingleses (referencia menos gitana del Romancero; es a partir de fines del XIX cuando los ingleses se habían instalado en Andalucía, por razones económicas). El viento enfurece al no conseguir su propósito.

3. REYERTA

(Lucha, pelea de jóvenes —gitanos— que se atacan sin saber por qué —una mirada, un roce, un amor pasado...) Comienza situando a los jinetes en un ambiente de muerte (“navajas”, “bellas de sangre”, “dura luz de naípe”, “caballos enfurecidos”...). La escena tiene dos testigos: dos viejas mujeres (la situación en la copa de un olivo es una imagen irreal, surrealista); y la violencia, la tensión es enorme (“el toro de la reyerta”). Los gitanos (“ángeles negros”) traían pañuelos para las heridas y navajas. Uno de ellos, con varias heridas (“su cuerpo lleno de lirios”...)

inicia su camino hacia la muerte (“Ahora...de la muerte”). Llega el juez con la Guardia Civil, y se le comenta que ha ocurrido algo habitual entre gitanos: las reyertas; finalmente, la tarde, como mujer llena de olores, colores y sonidos, cae sobre los cuerpos de los jinetes muertos (otra vez la llamada “antropomorfización” del elemento natural, ya antes lo había hecho con la luna y el viento).

4. ROMANCE SONÁMBULO

La historia de tres personajes: La gitana enamorada que, cansada de esperar en su baranda, termina suicidándose en el aljibe (= pozo o depósito de agua); y los compadres: el novio o amante, bandolero que viene herido y moribundo, y el padre de la gitana. La escena se sitúa en la madrugada, al clarear el día. Desde el principio del poema, los símbolos que evocan la muerte son frecuentes: el verde, la fría plata, la sombra, la mar amarga...

5. LA MONJA GITANA

Una monja borda flores (“alhelíes”) aunque quisiera bordar sus sueños —eróticos o sexuales— (“flores de su

fantasía"); a ellos hacen referencia los vv. 21 – 32: la presencia secreta de un hombre ("caballistas") y una relación amorosa. Finalmente, la monja continúa bordando las flores.

6. LA CASADA INFIEL

Cuenta una relación amorosa adultera entre una moza casada – lo cual oculta- y un gitano, la noche de Santiago.

7. ROMANCE DE LA PENA NEGRA

Cuenta la enorme pena de Soledad Montoya, pena que sólo es posible apagar con la muerte, clavándose un cuchillo. Tal como dijo Lorca, la pena de Soledad es la raíz del pueblo andaluz, el amor agudo, intenso, a nada, un ansia sin objeto. El poema está planteado como un diálogo entre Soledad y el poeta.

8. SAN MIGUEL (GRANADA); 9. SAN GABRIEL (SEVILLA); 10. SAN RAFAEL (CÓRDOBA)

Los tres arcángeles expresan las tres grandes ciudades andaluzas. Lorca mitifica las estatuas reales. San Miguel se encuentra en la torre de la ermita de su nombre en lo alto del Sacro Monte de Granada; El poema se sitúa el día de la romería a la ermita de dicho santo. San Rafael es el que está en el centro del puente romano de Córdoba; el pez que aparece en el texto alude al pez con el que se representa, normalmente, a San Rafael. De San Gabriel hay varias estatuas; aparece, en el poema, como un anunciador del nacimiento de un niño gitano (mantiene un diálogo con la madre – Anunciación de los Reyes-. El niño que aparece descrito al principio es San Gabriel).

11. PRENDIMIENTO DE ANTOÑITO EL CAMBORIO

Es un **personaje real, pero con una historia distinta a la que poetiza aquí Lorca**. En este poema, Antoñito representa al **gitano por excelencia**. Narra líricamente la detención de Antonio Torres Heredia, a cargo de la Guardia Civil, y por robar limones, cuando se dirigía a Sevilla, el día de Nochebuena, a presenciar una corrida de toros.

12. MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO

El mismo personaje que en el poema anterior. Nueva mitificación o idealización del gitano ya muerto.

13. MUERTO DE AMOR

Es **uno de los romances más herméticos**. Narra la **agonía y muerte de un enamorado que parece ver su propia muerte antes de dictar su última voluntad**. Diálogo entre un hijo y una madre. Vv. 1 – 8: el muchacho, perdidamente enamorado, intuye ya su amargo final (la visión de los "faroles" = luces funestas, en los altos corredores = lugar de encuentro amoroso). Vv. 9 – 28: situación de la acción: la noche, la luna ("ajo de agónica plata"), siempre funestas. Vv. 24 – 38: el joven asiste, en agonía, a su propia muerte y entierro. Vv. 43 – final: alusión al dolor que provoca la muerte (el número siete hace referencia a la Virgen de los siete dolores, imagen de dolor extremo).

14. ROMANCE DEL EMPLAZADO

El personaje es creado por Lorca, un personaje dentro de la mitología gitano-andaluza; a él se alude también como "el Amargo". Un personaje al que se le anuncia – se le emplaza – su muerte para el 25 de agosto. Vv. 1 – 13: el personaje no ve otro futuro en su vida que agresividad y muerte ("un norte de metales

y peñascos”, “naipes helados”). Vv. 22 – 41: el anuncio de la muerte (“adelfas”, “ortigas”, “cicuta”, “cal”, etc. son referencias a la muerte). Vv. 46 – final: la muerte el 25 de agosto, tal como se la habían anunciado dos meses antes.

15. ROMANCE DE LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA

Representa el ataque y la destrucción de la ciudad gitana por parte de la guardia civil en una noche de Navidad. Alude a la tradicional enemistad entre los gitanos y la guardia civil, debido a una serie de persecuciones de las que fueron objeto. Este poema viene a culminar toda esa serie de referencias negativas, anteriores, a la guardia civil. Vv. 1 – 16: la guardia civil a caballo. Vv. 17 – 28: el poblado gitano y la actividad habitual en él. Vv. 29 – 36: el presentimiento del ataque a los gitanos (“un caballo malherido”). Vv. 37 – 56: se alude a una fiesta gitana de Navidad, pero ya a partir del v. 53 se presente la violencia, la desgracia (“espejos sollozantes”, “sombra”...). Vv. 57 – final: el ataque de la Guardia Civil, con fuertes escenas de violencia y miedo.

TRES ROMANCES HISTÓRICOS

16. MARTIRIO DE SANTA OLALLA (se refiere al martirio que la gitana Santa Olalla de Mérida sufrió en el s. XV. Responde al deseo de Lorca de dotar de aspectos míticos y legendarios al mundo gitano).

17. BURLA DE DON PEDRO A CABALLO (El título 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).

18. THAMAR Y AMNÓN (Recoge el tema bíblico de la violación y los amores incestuosos entre Thamar, hija del rey David, y su hermano Amnón, incesto entre hermanastros).