

***Romancero gitano*, Federico García Lorca.**

ANÁLISIS DE POEMAS

Al abordar la lectura del *Romancero gitano*, es preciso tener en cuenta estas 6 cuestiones:

1. Lorca no escribe este poemario con un afán costumbrista, con la intención de mostrar oficios, vida cotidiana o celebraciones propias de este grupo étnico; no es un libro social o testimonial de la raza gitana.

2. Focaliza su atención sobre el gitano –igual que en el teatro lo hace sobre la mujer- porque lo ha convertido en SÍMBOLO DE LO MARGINAL, DE LO INSTINTIVO, DE LO VISCERAL, en lucha permanente e irreconciliable con las NORMAS, LAS CONVENCIONES, LA SOCIEDAD REGLADA Y DIRIGIDA POR UNA SERIE DE DICTADOS QUE NADIE DEBE TRANSGREDIR. Antoñito el Camborio, los gitanos de Reyerta o el contrabandista del *Romance Sonámbulo* son personajes típicos del universo lorquiano, por lo que tienen de subversivo, de choque con las normas sociales.

3. El gitano del universo lorquiano se encuentra inmerso en una realidad dirigida por una serie de fuerzas que rigen su destino y ante las que nada se puede hacer; son fuerzas poderosas, invencibles: la muerte (TÁNATOS: *Romance de la luna, luna, Romance sonámbulo, Romance del emplazado*), EL EROTISMO (EROS, *Preciosa y el aire, La monja gitana*), LA VIOLENCIA (*Reyerta*) y LA GUARDIA CIVIL (*Romance de la guardia civil española*).

4. El autor refleja con agrado (por eso lo escoge como gran personaje lírico) el mundo gitano, su mundo incomprendido, su frustración, su deseo de libertad personal, su enfrentamiento a la norma, a la sociedad, a la autoridad. Lorca se pone del lado del derrotado, del que vive empujado por sus instintos y deseos y del que resulta incomprendido y perseguido por la rígida moral social: el gitano –como el personaje teatral femenino- son trasuntos de su sentir, de su descontento con las convenciones y la sociedad.

5. Esta temática que se refleja en los diferentes poemas del *Romancero* suele acompañarla el autor de una ATMÓSFERA POÉTICA irracional, sobrenatural que prelude lo que va a suceder o refuerza lo que está sucediendo: ángeles gitanos que aparecen en el escenario de una muerte, personificación de elementos de la naturaleza para reforzar determinadas sensaciones (en *Preciosa...* el viento muerde el tejado de la casa donde se ha refugiado la muchacha; en *La monja gitana* se compara la iglesia con un oso panza arriba...)

6. Como autor del Grupo del 27, Federico García Lorca realiza de forma magistral la mezcla entre TRADICIÓN Y VANGUARDIA, entre elementos extraídos de la tradición literaria española y aquellos creados con el auge de los movimientos vanguardistas. En cada composición del *Romancero* concurrirán:

TRADICIÓN (ELEMENTOS PROPIOS DEL ROMANCE TRADICIONAL)	ELEMENTOS VANGUARDISTAS
<ul style="list-style-type: none"> - Organización métrica (serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los pares) - Fragmentarismo (inicios IN MEDIA RES / finales truncados) - Dinamismo, a través del diálogo - Presencia de figuras literarias basadas en la repetición: anáforas, paralelismos, epanadiplosis, derivaciones y polipotes... - Alternancia en los tiempos verbales (<i>Cuántas veces la esperó/ cuántas veces la esperara</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Símbolos - Metáforas novedosas y complejas - Personificaciones que responden al gusto por antropomorfizar animales, objetos, accidentes atmosféricos, situaciones... - Adjetivación sinestésica y novedosa.

INTRODUCCIÓN A CUALQUIER CUESTIÓN SOBRE EL *ROMANCERO GITANO*

*Recordad que la respuesta a cualquier cuestión que se os plantee sobre las obras de lectura, debe ir encabezada por una introducción que presente los aspectos temáticos y formales más sobresalientes del libro. Aquí os dejamos un modelo:

El *Romancero gitano*, obra de F. García Lorca, publicada en 1928, recoge dieciocho composiciones de extensión variada en la que el gitano aparece como protagonista, al ser elegido por el autor como símbolo de un mundo dirigido por los instintos y no por las normas y leyes de la sociedad convencional. Los gitanos del *Romancero* habitan una realidad intemporal, mítica regida por fuerzas incontrolables y oprimida por la Guardia Civil; caminan inexorablemente, como sucede en otras obras de este autor, hacia la frustración y hacia un destino trágico del que no pueden zafarse. Formalmente, Lorca combinará en este poemario, como es propio del Grupo del 27, los rasgos tradicionales del Romancero y las audacias retóricas (estilísticas) del lenguaje propias de las vanguardias.

1. "Romance de la luna, luna"

1. INTERPRETACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

Lorca nos presenta, en este primer romance, la muerte de un niño gitano, durante la noche y en una fragua; la presentación de los hechos no va a ser objetiva, sino que el poeta ofrece una visión lírica y mítica de la llegada de la muerte (encarnada en la luna, que adopta una apariencia femenina para llevarse, irremediadamente, al niño de su mano) El poeta organiza el contenido en tres bloques, marcados visualmente en el romance.

En un primer momento encontramos la **presentación de los protagonistas** (vv. 1-8); a continuación, aparece el **planteamiento del conflicto**, con el diálogo niño-luna (vv. 9-20) y el desarrollo de los acontecimientos (vv. 21-28), con la llegada inminente de los gitanos y con los ojos ya cerrados del niño;

2

finalmente, en los versos 29-36 se encierra el **desenlace trágico**: los gitanos llegan a la fragua y encuentran al niño ya muerto (*Por el cielo va la luna/con un niño de la mano*). El poema va adquiriendo una tensión narrativa ascendente, que va desde el silencio pasmado del niño, al principio, hasta los gritos y el llanto final de los gitanos.

2. LOCALIZACIÓN

El romance funciona, dentro de la obra, como **romance-prólogo**, anunciador del destino trágico del gitano, que vive inmerso en una realidad mítica, intemporal gobernada por fuerzas que rigen sus vidas y a las que no pueden vencer. Este será un tema recurrente en todo el libro, en el que el gitano se enfrentará no solo a la muerte, sino al amor/pasión, a la violencia o a la opresión social ejercida por la guardia civil.

3. TEMA Y RELACIÓN CON LA TEMÁTICA DEL ROMANCERO

El protagonista de esta composición es un niño gitano, víctima de la muerte, encarnada por la luna. Lorca elige a este grupo étnico como centro de su poemario para presentarlo como símbolo de una forma de vida regida por los instintos y por una serie de fuerzas naturales que actúan de modo incontrolable, arrastrando al gitano hacia la frustración o hacia un destino trágico: el erotismo, la violencia, la muerte... dirigen los actos de Preciosa, de Antoñito el Camborio, de Soledad Montoya, de la monja gitana... sin que ellos puedan liberarse de su influjo. Tampoco podrán sustraerse al poder opresor de la Guardia Civil, símbolo de la sociedad ordenada, burguesa, llena de leyes y normas que oprimen el espíritu libre del gitano.

Sobre el niño gitano actúa el poder incontrolable de la muerte (TÁNATOS), representada por la luna, que lo arrastrará a un final trágico. Los personajes de los romances de Lorca suelen ser seres frustrados, infelices, por experimentar la desgracia, una desgracia inexorable de la que no pueden escapar (FATUM). **Obviamente, el mundo, la atmósfera poética de cada romance no se corresponde con la realidad objetiva, cronológica del autor: diseña en sus poemas un mundo ancestral, poblado por gitanos, regido por fuerzas incontrolables para el ser humano y oprimido por la Guardia Civil (guiño a la época real del poeta). La idea de frustración y de opresión están muy presentes a lo largo de buena parte de la obra lorquiana y, posiblemente, tengan raíz biográfica.**

4. ANÁLISIS FORMAL: MEZCLA DE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

El componente tradicional del *Romancero gitano*, obra integrada en la corriente neopopularista del 27, consiste en la deuda de las composiciones con varios **elementos presentes en el romance tradicional**:

a) Organización métrica: el poema consta de 36 versos octosílabos. Riman los versos pares en asonante (-á-o-), los impares quedan libres. Su formato es el del romance tradicional y presenta la mezcla de elementos narrativos (la historia que se cuenta), líricos (el sentimiento trágico y la visión personificada de la naturaleza) y teatrales (el diálogo entre la luna y el niño).

b) Empleo de figuras relacionadas con la repetición, que tradicionalmente facilitaban la memorización:

- Reduplicación (repetición de palabras en el mismo verso): v.3 (*El niño la mira, mira*), v. 9 (*Huye luna, luna, luna*) o v. 35 (*El aire la vela, vela*)
- Anáfora y paralelismo entre los versos 3 y 4; también entre los versos 9 y 17 o 35 y 36
- Polipote (repetición de una palabra con variación de gº, n.º o desinencias verbales): entre los versos 3 y 4 (*mira / mirando*), y entre el 35 y 36 (*vela / velando*)

c) Secuencias relacionadas con el formato dialogado, que aportan realismo y dinamismo, entre los versos 9 y 20 (diálogo niño-luna).

d) Fragmentarismo: no sabemos por qué está el niño en la fragua ni el motivo de su muerte (INICIO IN MEDIA RES)

3

La genialidad del Romancero radica en la magistral combinación de los rasgos tradicionales que acabamos de nombrar con una serie de **recursos vanguardistas** que aportan al lenguaje dificultad y originalidad:

- SÍMBOLOS: aparecen varios símbolos de valor negativo o trágico dentro de ese universo poblado por gitanos condenados a la frustración y a la desgracia. Está presente la LUNA LLENA (muerte, tragedia), la FRAGUA, EL YUNQUE Y LOS METALES (bronce), que con su frialdad, sugieren lo inerte, la falta de vida; los JINETES y sus CABALLOS simbolizan el viaje del gitano hacia un desenlace trágico o frustrante.; la ZUMAYA se muestra también como pájaro de mal agüero.

- METÁFORAS VANGUARDISTAS: los autores del 27 destacan por el carácter elaborado y sorprendente de sus metáforas, a veces realmente difíciles de descifrar. En este romance podemos reseñar algunas, como: *su polisón de nardos*, (luz blanquecina de la luna), en el v.2 ; senos de duro estaño (superficie ovalada de la luna), v. 8; *el tambor del llano* (el llano ES un tambor, que es tocado por las pezuñas del caballo, metáfora con la estructura B de A) o, en el verso 26, *bronce y sueño, los gitanos* (los gitanos (SON) bronce, por el color de su piel, y sueño, por su naturaleza fantástica; es una metáfora del tipo B,A).

- PERSONIFICACIÓN DE LA NATURALEZA: como sucede en muchos poemas del *Romancero gitano*, aparece la PROSOPOPEYA o PERSONIFICACIÓN de la naturaleza, que participa activamente en lo que sucede. De hecho en este poema, la muerte aparece encarnada en la luna, que aparece personificada: actúa en el poema como una mujer que mueve sus brazos y baila para atraer al niño y que se vaya con ella. En ritos ancestrales de diversas culturas la muerte se asocia a la luna.

También el aire adquiere vida en este escenario poético: *En el aire conmovido/mueve la luna sus brazos* (v.5-6) o en los v. 35-36 : *El aire la vela, vela / el aire la está velando*.

- ADJETIVACIÓN SORPRENDENTE Y SINESTÉSICA: - *Niño, déjame, no pises / mi blancor almidonado* (v. 19-20), donde mezcla la percepción visual (blancor) con la táctil (almidonado).

2. “Preciosa y el aire”

1. INTERPRETACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

Esta segunda composición del *Romancero gitano*, apoyada en la creencia popular de que el viento podía embarazar a las mujeres, recoge, mezclando elementos narrativos, líricos y dramáticos, el suceso acontecido a Preciosa, una gitana que camina sola de noche y acaba en la casa del cónsul de la población inglesa. El poeta organiza el contenido en tres bloques, marcados visualmente en el romance.

Durante la noche, la gitana Preciosa se aparta de un grupo de gitanos que parecen estar cerca del mar. (“Y los gitanos del agua / levantan por distraerse, / glorieta de caracolas / y ramas de pino verde”). Camina sola tocando la pandereta (“su luna de pergamino”) por un sendero entre el mar y la montaña (“por un **anfibio** -tierra y agua- sendero / de cristales (agua) y laureles (campo)). La noche está encapotada (“El silencio sin estrellas”) y silenciosa: el silencio llega al mar y en la zona de montaña, donde los ingleses tienen sus casas blancas, duermen los guardias (función protectora). Todo esto se recoge entre los versos 1 y 16: correspondería al PLANTEAMIENTO NARRATIVO.

A partir del verso 16 y hasta llegar al verso 42 (DESARROLLO), Lorca presenta una atmósfera poética en la que el viento, símbolo que remite al erotismo masculino, persigue a Preciosa: **el poeta personifica un elemento de la naturaleza y ofrece una persecución llena de erotismo** que sirve para **anunciar** algo que va a suceder a posteriori en la casa del cónsul de los ingleses (posible acoso sexual); la escena, llena de fantasía, prepara al lector poético para entender lo que se sugiere al final del romance. El

viento, que no duerme (personificación), ve a Preciosa. Lorca lo identifica -crea una metáfora- con San Cristobalón (santo casamentero), y lo caracteriza con atributos eróticos (“lenguas” y “una dulce gaita”). Quiere levantarle el vestido y tocar “la rosa azul de tu vientre” (metáfora erótica). Ella huye, pero él la

4

persigue “con una espada caliente” -nueva metáfora del mismo tipo-. La naturaleza presencia, personificada para mostrar su sorpresa e inquietud, la escena: “frunce su rumor el mar” (relación con “fruncir el entrecejo”, sorprenderse con cierta incomodidad), “los olivos palidecen” (ven algo que los inquieta), “cantan las flautas de umbria / y el liso gong de la nieve” (hasta la superficie de la nieve suena como un gong ante la escena). La voz del poeta le grita a la muchacha que corra más, pues el “viento verde” (premonición de algo desagradable) la va a coger y nuevamente utiliza una metáfora, identificándola con un “sátiro” -personaje mitológico que perseguía lascivamente a las ninfas- lleno de “lenguas relucientes” (símbolo erótico).

Desde el verso 43 hasta el final (DESENLACE), Preciosa aparece ya ubicada en un nuevo espacio: la casa del cónsul de los ingleses, en donde se ha metido debido al temor que siente, por caminar sola en la noche (hecho objetivo). Sus gritos son oídos por los guardias (“Asustados por los gritos / tres carabineros vienen, / sus negras capas ceñidas -el negro tiene un valor negativo aplicado a la Guardia Civil- / y los gorros en las sienes”). El cónsul le ofrece lo que ella no quiere (“un vaso de tibia leche, y una copa de ginebra”: valor metafórico, posiblemente con una connotación erótica). Preciosa llora, mientras “en las tejas de pizarra / el viento muerde, furioso”).

2. LOCALIZACIÓN

El romance se situaría entre aquellos que presentan mitos y tipo nuevos o actualizados en el universo gitano-andaluz: inventa el mito de Preciosa y el viento (recuerda, en cierto modo, a Apolo y Dafne).

3. TEMA Y RELACIÓN CON LA TEMÁTICA DEL ROMANCERO.

La protagonista de esta composición es una gitana. Lorca elige a este grupo étnico como centro de su poemario para presentarlo como símbolo de una forma de vida regida por los instintos y por una serie de fuerzas naturales que actúan de modo incontrolable, arrastrando al gitano hacia la frustración o hacia un destino trágico: el erotismo, la violencia, la muerte... dirigen los actos de Preciosa, de Antoñito el Camborio, de Soledad Montoya, de la monja gitana... sin que ellos puedan liberarse de su influjo. Tampoco podrán sustraerse al poder opresor de la Guardia Civil, símbolo de la sociedad ordenada, burguesa, llena de leyes y normas que oprimen el espíritu libre del gitano.

Sobre Preciosa actúa el poder incontrolable del erotismo (EROS), fuerza que la conducirá hacia un final indeseado, trágico. Los personajes de los romances de Lorca suelen ser seres frustrados, infelices, por experimentar la desgracia, una desgracia inexorable de la que no pueden escapar (FATUM). Obviamente, el mundo, la atmósfera poética de cada romance no se corresponde con la realidad objetiva, cronológica del autor: diseña en sus poemas un mundo ancestral, poblado por gitanos, regido por fuerzas incontrolables para el ser humano y oprimido por la Guardia Civil (guiño a la época real del poeta). La idea de frustración y de opresión están muy presentes a lo largo de buena parte de la obra lorquiana y, posiblemente, tengan raíz biográfica.

4. ANÁLISIS FORMAL: MEZCLA DE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

El componente tradicional del *Romancero gitano*, obra integrada en la corriente neopopularista del 27, consiste en la deuda de las composiciones con varios elementos presentes en el romance tradicional:

a) Organización métrica: el poema consta de 58 versos octosílabos, organizados en tres bloques. Riman los versos pares en asonante, los impares quedan libres.

b) Empleo de figuras relacionadas con la repetición, que tradicionalmente facilitaban la memorización:

-repetición literal de los versos 1-2 y 17-18 (especie de estribillo).

-Anáfora y paralelismo en los versos 37 y 39; anáfora también con el verso 43.

- Epanadiplosis en esos mismos versos.

c) Secuencias relacionadas con el formato dialogado, que aportan realismo y dinamismo:

- v. 25 y siguientes, en donde habla el viento.
- v. 37 y siguientes, en donde parece hablar el poeta.

5

d) Fragmentarismo: no sabemos por qué preciosa se aleja del grupo de gitanos (INICIO IN MEDIAS RES) ni cómo concluye su estancia en la casa del cónsul (FINAL TRUNCADO).

La genialidad del Romancero radica en la magistral combinación de los rasgos tradicionales que acabamos de nombrar con una serie de **recursos vanguardistas** que aportan al lenguaje dificultad y originalidad:

- **SÍMBOLOS**: aparecen varios símbolos de valor negativo o trágico (LUNA, VERDE, GUARDIAS/CARABINEROS), cuyo significado podéis detallar. El viento remite al EROTISMO y es usado también con valor simbólico.

- **METÁFORAS VANGUARDISTAS** (citadas en el apartado 1)

- **PERSONIFICACIÓN DE LA NATURALEZA**: el viento, símbolo erótico, pasa a ser un personaje más dentro del componente narrativo del romance (“Al verla se ha levantado”, “En las tejas de pizarra / el viento, furioso, muerde”); por otra parte, la naturaleza presencia sorprendida, la persecución de Preciosa (v.33-36).

- **ADJETIVACIÓN SORPRENDENTE** (“anfíbio sendero”) y **SINESTÉSICA** (“liso gong”: tacto y oído ; “viento verde”: tacto y vista)

4. "Romance sonámbulo"

Interpretación del romance

En una noche de luna, una joven gitana está muerta, sus ojos parecen plata y no puede ver nada (versos 1-12). Hasta el final del texto no se sabrá dónde está su cuerpo.

Ha estado esperando largo tiempo a su amante en la baranda, mirando a la "mar amarga"; alguien se está acercando (versos 13-24).

Su amante, que seguramente es contrabandista, regresa malherido (está desangrándose) con el deseo de cambiar su vida por otra más hogareña, pero el padre de la gitana le dice que eso ya no es posible. El joven pide con insistencia subir a las "altas barandas" (donde posiblemente espera reencontrarse con la gitana) (versos 25-52).

Padre y enamorado suben (versos 53-60), dejando un rastro de lágrimas y sangre, hasta las altas barandas. El joven le pregunta al padre de la gitana dónde está ella; el hombre le contesta que lo esperó muchas veces en la baranda (versos 61-72).

La gitana (que probablemente se ha suicidado) flota en el aljibe y parece que la luna la sostiene sobre el agua (versos 73-78). Llegan los guardias civiles (versos 81-82).

Los cuatro versos con los que comienza el romance se repiten al final. El color verde del agua del aljibe se extiende por todo el poema, hasta por el viento, como símbolo de la muerte.

Estructura del romance (organización de la materia narrativa/lírica en el romance)

Desde el punto de vista de la **estructura externa**, el "Romance sonámbulo" se compone de 86 versos que se organizan en seis secciones.

Según su **estructura interna**, considerando la progresión narrativa, se pueden señalar tres partes:

a) Presentación (versos 1-24), con comienzo "in medias res": una joven gitana está muerta; alguien se acerca.

b) Nudo (versos 25-72): esa persona que llega es el joven enamorado, que viene gravemente herido; quiere cambiar de vida y le pide insistentemente al padre de la joven que le permita subir a las barandas; ambos suben.

c) Desenlace truncado (versos 73-86): se descubre el cuerpo de la joven flotando en el aljibe; la guardia civil golpea la puerta.

6

Este romance tiene **estructura circular**. Los cuatro versos con los que comienza, con la insistencia en el color verde, de simbología trágica, se repiten al final. Además, se abre el poema con la gitana muerta, y así se cierra, con la imagen de la joven flotando en el aljibe, como sostenida por la luna. Al final del romance se sabe lo que ha sucedido con la gitana; los últimos versos, con la llegada de los guardias civiles borrachos, auguran un destino fatal para el joven contrabandista.

Tema y relación con los temas de la obra

El tema más relevante del "Romance sonámbulo" es el **amor frustrado**, asociado con la **muerte**, a la que de forma simbólica se refiere el color verde. La gitana, que tantas veces esperó a su amante contrabandista en la baranda, flota muerta en el aljibe, paradójicamente, cuando este regresa para buscar una vida más hogareña. Desde ambos puntos de vista, el amor produce frustración: en el caso de la gitana, por la distancia con su enamorado, que termina llevándola al suicidio; en el caso del joven, porque, cuando regresa para cambiar de vida, ya es tarde (su amada está muerta y, seguramente, él se va a morir también por la gravedad de sus heridas).

El sentimiento de frustración es común a los cuatro romances protagonizados por mujeres gitanas: "Romance sonámbulo", "La monja gitana", "La casada infiel" y "Romance de la pena negra" (el romance protagonizado por Soledad Montoya).

Amor frustrado y muerte se relacionan con el tema central del *Romancero gitano*, el **destino trágico**, pues los protagonistas de este poemario están marcados por la frustración o avocados a la muerte; sus deseos de realización personal son imposibles de cumplir. Los gitanos representan una cultura primitiva y marginada, oprimida por fuerzas que no pueden controlar y que frustran sus deseos o proyectos. Esta fuerza opresora puede tomar la forma de guardia civil, otros gitanos, la luna o el viento, es decir, el *fatum* o destino que marca trágicamente al pueblo gitano.

Está presente en todo el *Romancero* la figura del **gitano**, un personaje aristocrático e idealizado que choca con las normas y convenciones sociales, representadas en el "Romance sonámbulo" por la guardia civil, perseguidora del joven contrabandista (versos 81-82) y caracterizada desde un punto de vista totalmente negativo ("guardias civiles borrachos") y violento ("en la puerta golpeaban"), con lo que se anuncia una segunda tragedia.

El gitano simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad.

Localización de este romance en el conjunto del *Romancero gitano* (este apartado forma parte del tema "Estructura externa e interna de la obra")

El "Romance sonámbulo" pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, los poemas 1 a 15 del *Romancero*. En concreto, forma parte de los textos que se centran en la figura femenina como representante del sufrimiento y la frustración: en este romance, la joven gitana muere por una frustración amorosa que también va a sufrir su enamorado; en "La monja gitana", el personaje sueña con el amor en la soledad del convento; en "La casada infiel", se narra un encuentro adúltero; y en el "Romance de la pena negra", Soledad Montoya siente una pena, un dolor, un ansia sin objeto, inherentes al alma del gitano.

Símbolos

Combinando simbolismo y vanguardia, Lorca emplea en el *Romancero gitano* una elevada cantidad de símbolos que complican la interpretación del texto y enriquecen su dimensión poética. Los símbolos más relevantes del "Romance sonámbulo" son los siguientes:

- El **color verde**. Este color tiene connotación trágica; simboliza el deseo prohibido que conduce a la frustración, al final trágico. En este romance, el verde del agua del aljibe se extiende por todo el poema,

como símbolo de la muerte: son verdes el viento y las ramas, la barandas y la carne y el pelo de la gitana muerta; aluden a este color la hiel, la menta y la albahaca (verso 66), cuyo gusto deja el viento en la boca.

7

La gitana está muerta en el aljibe; quizá se ha suicidado por la frustración que le produce la ausencia de su amante contrabandista, que impide la realización de su anhelo amoroso, y este ambiente fúnebre lo impregna todo. Además, la llegada de los guardias civiles borrachos presagia otro final trágico.

- La **luna**. Anuncia lo trágico, la muerte. A veces, está antropomorfizada, convertida en mujer que trae lo fatal, como en el "Romance de la luna, luna". En el "Romance sonámbulo", hay varias referencias a este símbolo:

- "luna gitana" (verso 10). Además de indicar que la acción se desarrolla por la noche, el astro tiñe el poema de connotaciones fúnebres, contribuyendo a crear esa atmósfera poética misteriosa y fatal impregnada de verde (desde el principio sabemos que la gitana está muerta, lo que su amante ignora, y podría haber una nueva tragedia con la llegada de los guardias civiles).

- "barandales de la luna / por donde retumba el agua" (verso 51-52). Las "altas barandas" (verso 48) son el lugar donde la joven gitana esperaba a su enamorado (como se sabrá posteriormente: "¡Cuántas veces te esperara / [...] en esta verde baranda!", versos 70-72), por eso el muchacho insiste en subir para buscarla. Representan el lugar del encuentro amoroso. Quizá es en esa baranda donde, llevada por la frustración, decide suicidarse lanzándose al aljibe. Los barandales, al asociarse con la luna y con el color verde, pasan a tener una connotación de muerte.

- "Un carámbano de luna / la sostiene sobre el agua" (verso 77-78). La luna que se refleja en el aljibe parece sostener a la gitana sobre el agua.

- El **pozo** o **agua estancada**. Simboliza la frustración, el deseo insatisfecho; en este caso, la frustración de la gitana que espera el regreso de su amante.

- Los **metales**. Los metales (plata, cobre), u otros sustantivos relacionados con ellos (fraguas, yunques), configuran el ambiente trágico del poema. En este texto los ojos de la gitana son de "fría plata" (verso 8 y 76), en clara alusión a su muerte.

- El **espejo** y **manta**. Representan el hogar y la vida sedentaria: "[...] quiero cambiar / mi caballo por su casa, / mi montura por su espejo, / mi cuchillo por su manta" (versos 25-28). El joven gitano quiere dejar su vida de contrabandista (representada por el *caballo*, la *montura* y el *cuchillo*) por una vida más hogareña (simbolizada por la *casa*, el *espejo* y la *manta*) pero ya es imposible: su amante está muerta y él mismo está gravemente herido.

- La **sombra** y el **sueño** se vinculan con la muerte ("Con la sombra en la cintura / ella sueña en su baranda", versos 5-6).

- El **gitano** simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad. En el caso de los protagonistas del "Romance sonámbulo", el joven es ejemplo de oposición a las convenciones sociales, en su caso representadas por las leyes, puesto que es contrabandista. Además, cuando parece dispuesto a cambiar de vida, la joven gitana con la que espera encontrarse está muerta. La mujer, por su parte, cansada de la ausencia, se ahoga en el aljibe (¿agotada por una ausencia larga?, ¿desesperada porque él no regresa en el plazo convenido?).

En este poema también aparece el **caballo**: "El barco sobre el mar / y el caballo en la montaña" (versos 3-4 y 85-86). Este símbolo, muy común en Lorca, que puede tener connotaciones eróticas (pasión amorosa), representar al destino que conduce al jinete hacia la muerte o ser mensajero de la muerte, se asocia en este caso con el oficio del contrabandista, de ahí también la mención del barco. El joven gitano afirma que "vengo sangrando / desde los puertos de Cabra" (versos 29-30), un paso de montaña en el límite entre Córdoba y Granada, famoso por el bandolerismo en el siglo XIX. Sin embargo, no puede olvidarse la estrecha relación entre el caballo y la muerte dada la situación de los personajes: el joven llega gravemente herido y su amante está muerta.

Aspectos formales: tradición e innovación

Una de las características de la Generación del 27 es la síntesis de tradición y renovación; los poetas adoptan las innovaciones de las Vanguardias al mismo tiempo que muestran respeto por la tradición. *Romancero gitano* es ejemplo de esta fusión entre literatura tradicional y vanguardia, dentro de la tendencia conocida como neopopularismo.

8

a) Rasgos del Romancero tradicional:

- **Métrica.** Lorca presenta una colección de 18 **romances** que, en general, siguen las pautas del Romancero tradicional en cuanto a **medida** y **rima** (es decir, versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares). Como excepciones a esta tendencia, pueden citarse "El romance del Emplazado", donde se invierte la rima (riman en asonancia los impares y quedan libres los pares: a-a-a-a...), o "La burla de don Pedro a caballo" (con versos de diferente medida).

El "Romance sonámbulo" es muestra de la métrica del romance tradicional: versos octosílabos con rima asonante en los pares (-a-a-a-a-a...).

- **Desarrollo argumental.** Es una característica de los romances su **fragmentarismo**, con comienzos "in medias res" y finales truncados, como se observa en el "Romance sonámbulo": el texto comienza con la gitana muerta en el aljibe (no se sabe exactamente cómo murió ni cuándo ni por qué) y finaliza cuando los guardias civiles llaman a la puerta (¿qué pasará con el joven contrabandista?).

- **Combinación entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático.** Como en todos los textos del *Romancero gitano*, se da una combinación entre los elementos narrativos y líricos. Se desarrolla una breve historia en la que se entremezclan pasajes complejos llenos de metáforas y símbolos que provocan hermetismo y ambigüedad. Por ejemplo, en "Romance sonámbulo", se indica que la gitana está muerta aludiendo a la sombra, a la "fría plata" o al color verde.

Los **diálogos** no están siempre precedidos de un verbo introductor ni de la indicación de quién habla, como se observa en este romance, en el diálogo entre el joven gitano y el padre de la chica (versos 25-52, 67-72).

- **Estribillo.** Los versos 1 y 2 ("Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas"), o solo el primero de ellos, se repiten a modo de estribillo para hacer hincapié en ese ambiente fúnebre y trágico en el que se desarrolla este romance: versos 1-2, 13, 61-62 y 83-84. Además, el poema se abre y se cierra con los mismos cuatro versos.

- **Figuras de repetición** (no es una búsqueda exhaustiva):

• **Anadiplosis** (la palabra con la que termina un verso comienza el siguiente), **epanadiplosis**

(un verso empieza y termina con la misma palabra) y **anáfora**:

○ Versos 1-2, "Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas". Hacen hincapié en el ambiente trágico (por el color verde) y funcionan como estribillo.

• **Anáfora**:

○ Versos 47 y 49, "dejadme" (y **epanadiplosis** en el verso 49). Es la petición que el joven le hace al padre de la gitana, que le permita subir a las barandas, que han dejado de ser el lugar de encuentro amoroso para convertirse en lugar de muerte.

• **Epanadiplosis**:

○ Versos 7, 23 y 75, "verde carne, pelo verde". Con el adjetivo "verde" se muestra que el destino trágico se ha cebado con la joven gitana que flota en el aljibe. Esta adjetivación contrasta con la descripción que su padre había realizado previamente: "cara fresca, negro pelo" (verso 71), que caracterizaban a la joven cuando estaba viva.

• **Paralelismo**:

- Versos 26-27-28, "mi caballo por su casa, / mi montura por su espejo, / mi cuchillo por su manta". El joven quiere abandonar la vida que ha llevado hasta el momento (simbolizada por *caballo*, *montura* y *cuchillo*) para conseguir otra más sedentaria (simbolizada por *casa*, *espejo* y *manta*).
- Versos 25, 29 y 35, "compadre". Es el apelativo por el que el joven se dirige al padre de la gitana.
- Versos 55-56, "Dejando un rastro de sangre. / Dejando un rastro de lágrimas". El padre de la gitana y el joven suben a las altas barandas: el muchacho está herido, por lo que deja sangre allí por donde pasa; el padre sufre por la muerte de la hija.
- Versos 69-70, "¡Cuántas veces te esperó! / ¡Cuántas veces te esperara [...]!". Enfatizan la larga espera de la joven, origen de su frustración.

- **Derivación** (uso de palabras de la misma familia léxica):

- Versos 50 y 51, "barandas" y "barandales". Se mencionan en varias ocasiones, pues se trata del lugar en el que la joven esperaba a su enamorado.

- **Políptoton** (uso de la misma palabra con diferentes morfemas flexivos):

- Verso 2, "verde" y "verdes". En todo el poema es constante el empleo de este símbolo.
- Versos 10-11, "mirando" y "mirar(las)". Expresa el contraste entre "las cosas" que pueden ver a la gitana, porque pertenecen al mundo de lo que está vivo, y la propia gitana, que, por estar muerta, no puede mirar.
- Versos 6 y 24, "sueña" y "soñando". Se identifica el soñar con la muerte.
- Versos 69-70, "esperó" y "esperara". Enfatiza la espera de la joven, que aguarda la llegada de su enamorado.

- **Alternancia o disimetría verbal** (no es una búsqueda exhaustiva):

- Versos 53 y 63, "Ya suben los dos compadres" - "Los dos compadres subieron"; se combinan el presente con el pretérito perfecto simple.
- Versos 53 y 57, "Ya suben los dos compadres" - "Temblaban en los tejados"; se combinan presente y pretérito imperfecto.
- Versos 69-70, "¡Cuántas veces te esperó! / ¡Cuántas veces te esperara [...]!"; se combinan presente y pretérito imperfecto de subjuntivo.
- Versos 79 y 81, "La noche se puso íntima" - "en la puerta golpeaban"; se combinan pretérito perfecto simple con pretérito imperfecto.

- **Apelaciones al auditorio:**

- Verso 21, "¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?". El lector enseguida se descubre que esa persona que viene es el enamorado de la gitana.

b) Rasgos vanguardistas:

- **Uso abundante de símbolos** (explicados en el apartado "Símbolos").

- **Adjetivación abundante, a menudo con valor sinestésico o simbólico:**

- Ya se ha comentado el valor simbólico del adjetivo verde: "verde carne, pelo verde" (verso 7), "verde viento" (verso 2).
- Verso 10, "luna gitana", adjetivación sinestésica y simbólica. La acción de este romance se desarrolla en el mundo mítico de los gitanos, de ahí ese calificativo para la luna. Además, la luna, con su simbolismo, es una constante para el gitano, a quien le anuncia su destino trágico.
- Verso 24, "soñando en la mar amarga", adjetivación sinestésica. Se asocia el mar con el sentimiento de amargura que le produce a la gitana que su amante esté lejos, en el mar y en la montaña, por ser contrabandista.
- Verso 68, "tu niña amarga". El gitano se refiere con este adjetivo a la joven muerta, quizá por el sentimiento de frustración o amargura que ella sentía.

- **Metáforas** (a menudo visionarias, es decir, entre el término real y el imaginario no hay una semejanza puesto que la relación entre ambos procede de un significado emocional o subjetivo). La influencia de Góngora puede explicar el **hermetismo** y la complejidad de muchas imágenes, que provocan una multiplicidad de lecturas.

○ Versos 14-20, "Grandes estrellas de escarcha, / vienen con el pez de sombra / que abre el camino del alba. / La higuera frota su viento / con la lija de sus ramas, / y el monte, gato garduño, / eriza sus pitas agrias". En estos versos se recrea un ambiente desapacible, plagado de malos presagios. Las "estrellas de escarcha" pueden aludir a las gotas de rocío; la lija (las hojas de la higuera son ásperas) evoca lo áspero; el monte se ha convertido en un gato garduño (animal parecido al lince) con el pelo erizado.

○ Verso 8, "ojos de fría plata", se combina una metáfora y un símbolo (ya comentado).

10

○ Verso 41-42, "Trescientas rosas morenas / lleva tu pechera blanca". Se refiere a las heridas sangrantes del joven. También incluye una hipérbole ("trescientas") con la que se manifiesta la gravedad de su estado.

○ Versos 57-58, "Temblaban en los tejados / farolillos de hojalata". Puede referirse a las gotas de rocío.

○ Versos 58-60, "Mil panderos de cristal / herían la madrugada". Puede referirse a las estrellas, que brillan en el cielo; también puede interpretarse como el reflejo de la luz en los cristales de las ventanas (en otros poemas, se identifica a la luna con un pandero).

○ Verso 77-78, "Un carámbano de luna / la sostiene sobre el agua". El reflejo de la luna sobre el agua del aljibe, o quizás de un rayo de luna (semejante por su forma a un carámbano), produce la impresión de que está sosteniendo a la gitana, haciéndola flotar. La luna, además, posee valor simbólico.

- **Comparaciones:**

○ Verso 79-80, "La noche se puso íntima / como una pequeña plaza".

- **Personificaciones, principalmente de la naturaleza, que contribuye a crear ambientes:**

○ Versos, 17-20, personificación de la higuera y animalización del monte, "La higuera frota su viento / con la lija de sus ramas", / y el monte, gato garduño, / eriza sus pitas agrias". Contribuyen a crear el ambiente desapacible en el que se desarrolla el romance.

○ Versos 57-60, "Temblaban en los tejados / farolillos de hojalata. / Mil panderos de cristal / herían la madrugada". Dadas las connotaciones negativas que se asocian a esos dos verbos, parece que se anuncian malos presagios.

○ Verso 73, "Sobre el rostro del aljibe / se mecía la gitana". La joven flota sobre el agua

5. "La monja gitana"

Interpretación del romance

Una monja -gitana, como no- vive encerrada en un convento, apartada del mundo exterior (*araña gris* -puede ser una reja o la lámpara-, *celosía...*); la visión que el autor da de la iglesia (*La iglesia gruñe a lo lejos / como un oso panza arriba*), parece indicar que es percibida con desagrado por la monja, pues estará allí contra su voluntad.

Parte de su labor consiste en bordar, en este caso alhelíes (flores blancas, puras), pero le gustaría bordar otras flores, llenas de color, y que ocupan su pensamiento (remiten a la alegría, a la vida exterior, que posiblemente añora). *Por los ojos de la monja/galopan dos caballistas*: los pensamientos eróticos, pasionales invaden su fantasía, recuerda posiblemente la excitación amorosa (un rumor íntimo y sordo / le despega la camisa) y comienza a ver referencias sexuales masculinas en el paisaje que puede observar desde donde está (*¡Oh! Qué llanura empinada / con veinte soles arriba. / ¡Qué ríos puestos de pie / vislumbra su fantasía!*) . Mientras ella deja volar su imaginación la luz entra por los cuadrantes de la celosía que cubre la ventana, evocando la imagen de un tablero de ajedrez.

Estructura del romance (organización de la materia narrativa/lírica en el romance)

El romance consta de 36 versos, organizados tipográficamente en una única secuencia.

Según su **estructura interna**, considerando la progresión narrativa, se pueden señalar tres partes:

- a) Presentación (versos 1-8), con comienzo "in medias res": una joven gitana está recluida involuntariamente en un convento y ocupa su tiempo, durante el día, bordando.
- b) Nudo (versos 9-32): lo que borda no le atrae (en su mente no está la pureza que connotan los alhelíes), su mente se ocupa con flores de colores vivos y con dos caballistas; añora la vida exterior, el erotismo que ha experimentado en el pasado, por eso imagina referencias masculinas eróticas en el paisaje que divisa desde su ventana. 11
- c) Desenlace (versos 33-36): todo eso sucede en su pensamiento, pero la realidad es que sigue en el convento, bordando flores blancas.

Tema y relación con los temas de la obra

El gitano simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad. Su mundo, que está regido por los instintos, por lo visceral, es incompatible con la sociedad convencional, rígida en sus costumbres y estricta en sus normas. Los gitanos que pueblan el Romancero de Lorca son seres frustrados, los instintos o las fuerzas incontrolables (la muerte, la pasión, la violencia...) los hacen infelices, los arrastran a la desesperación o a la desgracia.

La monja gitana está encerrada en el convento contra su voluntad (no sabemos el motivo, pero posiblemente tenga que ver con alguna relación sentimental) : su cuerpo está allí, pero su mente está llena de erotismo, de deseos sexuales que no puede satisfacer. Es víctima de la frustración y de un destino aciago e indeseado. La iglesia es vista como un animal hostil (un oso que gruñe), que puede hacer daño, pero contra el que es difícil luchar. Por eso, ella opta por seguir bordando alhelíes.

Localización de este romance en el conjunto del *Romancero gitano* (este apartado forma parte del tema "Estructura externa e interna de la obra").

“**La monja gitana**” pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, los poemas 1 a 15 del *Romancero*. En concreto, forma parte de los textos que se centran en la figura femenina como representante del sufrimiento y la frustración: en este romance, el personaje sueña con el amor en la soledad del convento; la monja es tan infeliz como Soledad Montoya, desbordada por la pasión que lleva dentro y que no consigue satisfacer.

Símbolos

Combinando simbolismo y vanguardia, Lorca emplea en el *Romancero gitano* una elevada cantidad de símbolos que complican la interpretación del texto y enriquecen su dimensión poética. Los símbolos más relevantes de “La monja gitana” son los siguientes:

- **los caballistas (jinetes)**: la presencia del caballo y/o del jinete que lo monta es muy común en Lorca: puede tener connotaciones eróticas (pasión amorosa), como es este el caso. En otras ocasiones se asocia el significado trágico, el caballo lleva al hombre hacia un destino aciago.

- En este poema, como en otros del *Romancero gitano*, **las flores** funcionan también como símbolos: el alhelí, por su blancura, evoca la pureza monacal, frente a los girasoles y a las

magnolias, que con su colorido remiten a los estímulos sensoriales, al placer de los sentidos y al goce de la vida exterior.

- **Las lunas** que aparecen en el mantel de la misa simbolizan el destino amargo, la frustración.

Aspectos formales: tradición e innovación

Una de las características de la Generación del 27 es la síntesis de tradición y renovación; los poetas adoptan las innovaciones de las Vanguardias al mismo tiempo que muestran respeto por la tradición.

Romancero gitano es ejemplo de esta fusión entre literatura tradicional y vanguardia, dentro de la tendencia conocida como neopopularismo.

12

a) Rasgos del Romancero tradicional:

- **Métrica.** Lorca presenta una colección de 18 **romances** que, en general, siguen las pautas del Romancero tradicional en cuanto a **medida** y **rima** (es decir, versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares).

"La monja gitana" es muestra de la métrica del romance tradicional: versos octosílabos con rima asonante en los pares (-a-a-a-a...).

- **Desarrollo argumental.** Es una característica de los romances su **fragmentarismo**, con comienzos "in medias res" y finales truncados, como se observa en esta composición: el texto comienza con la gitana bordando (no se sabe por qué entro allí si es un lugar hostil para ellas) y finaliza de igual modo, pero el lector no sabe qué consecuencias pueden traer, en un futuro, esos pensamientos eróticos que ocupan su pensamiento.

- **Combinación entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático.** Como en todos los textos del *Romancero gitano*, se da una combinación entre los elementos narrativos y líricos. Se desarrolla una breve historia, parte de la cual ha de ser imaginada por el lector, y aparece el sentimiento de frustración, de deseos inalcanzables.

- **Figuras de repetición** (no es una búsqueda exhaustiva):

Anáfora: versos 9, 13 y 15

Paralelismo: versos 29 y 31

Políptoton (uso de la misma palabra con diferentes morfemas flexivos): versos 9 y 11 ("borda" / "bordar")

- **Apelaciones al auditorio, a su atención :**

o Versos 9 y 13: aparecen exclamaciones dirigidas a llamar la atención del lector sobre la belleza de labor de la monja, ("¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia!").

b) Rasgos vanguardistas:

- **Uso abundante de símbolos** (explicados en el apartado "Símbolos").

- **Metáforas** (a menudo visionarias, es decir, entre el término real y el imaginario no hay una semejanza puesto que la relación entre ambos procede de un significado emocional o subjetivo). La influencia de

Góngora y de las vanguardias puede explicar el **hermetismo** y la complejidad de muchas imágenes, que provocan una multiplicidad de lecturas.

- Versos 5-6: “vuelan en la araña gris / siete pájaros del prisma”, complicadísimas metáforas creadas para referirse a la reja de la ventana o a una lámpara situada frente a esta, por un lado; por otra parte los siete pájaros del prisma tienen como referente la descomposición de la luz al filtrarse por los barrotes. La alusión al prisma parece relacionarse con el influjo del cubismo.
- El gusto por lo geométrico cierra también el poema: “la luz juega el ajedrez / alto de la celosía”. Lorca elige la difícil construcción metafórica I (término imaginario) de R (término real): la celosía es un ajedrez, el ajedrez de la celosía, en la que sigue presente la huella del cubismo.

13

- **Comparaciones:**

- Verso 7-8, "La iglesia gruñe a lo lejos / como un oso panza arriba".

- **Personificaciones, principalmente de la naturaleza, que contribuye a crear ambientes:**

- Versos 34, 35 y 36: “ mientras que de pie en la brisa / la luz juega el ajedrez / alto de la celosía” . Se da valor animado a la luz, que también está “de pie” (la oblicuidad con que entra permite la asociación erótica) y usa el entramado de la celosía para jugar al ajedrez.

6. “La casada infiel”

Interpretación del romance

Un gitano un tanto chulesco o arrogante* narra su encuentro amoroso con una mujer casada que lo engañó diciéndole que era "mozuela", es decir, soltera. En la noche de Santiago, aunque no le apetecía mucho, la lleva hacia el río. Alejándose del pueblo (se escuchan los grillos), le toca los pechos y escucha el ruido de su enagua; en la oscuridad, se oye a lo lejos el ladrido de perros. Llegados a la ribera, ocultos por las plantas, se tumban en el limo; se desnudan; él se sorprende por la finura y el brillo de la piel femenina. Los muslos de ella resbalan como peces entre las manos de él. Finalmente, consuman el acto sexual. Por ser discreto, no quiere revelar lo que ella le dijo. Orgulloso de su hombría y de ser gitano, no quiere enamorarse por ser ella una mujer casada, pero le regala un costurero.

Es el único romance que está narrado en primera persona. Aunque el narrador es el gitano, la verdadera protagonista es la casada, que, junto con la monja gitana, representan la frustración amorosa. El personaje de la mal casada, o malmaridada, ya aparecía en el Romancero viejo.

* La relación con la mujer sucede "casi por compromiso", por no dañar su hombría; "por hombre", no confiesa lo que ella le dijo, pero no tiene reparos en contar todo el encuentro entre ambos; afirma "ser muy comedido", pero no es discreto en absoluto al revelar su hazaña sexual; no quiere enamorarse de ella por ser casada y le paga el encuentro sexual con un costurero. Este gitano no es tan "legítimo" como quiere hacer ver: Antoñito el Camborio y sus primos y los gitanos de la reyerta luchan con navajas o cuchillos; este lleva revólver. Es, por tanto, todo lo contrario de lo que afirma de sí mismo.

Estructura interna del romance (organización de la materia narrativa/lírica en el romance)

Desde el punto de vista de la **estructura externa**, "La casada infiel" se compone de 55 versos que se organizan en tres secciones.

Según su **estructura interna**, considerando la progresión narrativa, se pueden señalar tres partes que coinciden con la disposición en secciones del texto:

- a) Presentación (versos 1-19), con comienzo "in medias res". El gitano y la mujer se alejan del pueblo y se acercan a la ribera.
- b) Nudo (versos 20-47). Ya en la ribera, se desnudan y consuman la relación sexual;

c) Desenlace (versos 48-55). El gitano rehúye enamorarse porque ella está casada y le regala un costurero.

El romance, que se abre con una canción popular (versos 1-3) se cierra con sus dos primeros versos invertidos: "Y que yo me la llevé al río / creyendo que era mozuela" - "me dijo que era mozuela / cuando la llevaba al río".

Tema y relación con los temas de la obra

El tema más relevante de "La casada infiel" es el **amor frustrado**. Aunque la narración de la anécdota corresponde en 1ª persona a un gitano, la verdadera protagonista es la mal casada, o la malmaridada,

14

un personaje tradicional del Romancero viejo. La ausencia de amor lleva a la mujer a entregarse a este hombre altanero que está orgulloso de no haberse enamorado de ella por ser casada; para describirla la cosifica o animaliza (pechos como ramos de jacintos, cutis más fino que nardos y caracolas y más brillante que cristales con luna, muslos como peces, mujer como potra); finalmente, le niega el amor y le "paga" con un costurero. Tampoco en este gitano encuentra el amor la casada infiel.

Sin embargo, también el propio gitano narrador de la historia sufre de frustración amorosa. La mujer lo engaña diciéndole que está soltera. ¿Quizá sabiendo que estaba casada no hubiera sucedido nada? ¿Tal vez si ella efectivamente hubiera sido soltera habría continuado la relación? ¿Su actitud arrogante se basa en el despecho amoroso, por eso le quita importancia a la acción explicando que sucedió "casi por compromiso"?

El sentimiento de frustración es común a los cuatro romances protagonizados por mujeres gitanas: "Romance sonámbulo" (ausencia y muerte del ser amado), "La monja gitana" (frustración amorosa), "La casada infiel" y "Romance de la pena negra" (el romance protagonizado por Soledad Montoya, que siente la pena inherente al ser gitano).

El amor frustrado, combinado a menudo con la muerte, se relaciona con el tema central del *Romancero gitano*, el **destino trágico**, pues los protagonistas de este poemario están marcados por la frustración o avocados a la muerte; sus deseos de realización personal son imposibles de cumplir. Los gitanos representan una cultura primitiva y marginada, oprimida por fuerzas que no pueden controlar y que frustran sus deseos o proyectos. Esta fuerza opresora puede tomar la forma de guardia civil, otros gitanos, la luna o el viento, es decir, el *fatum* o destino que marca trágicamente al pueblo gitano.

Está presente en todo el *Romancero* la figura del **gitano**, un personaje aristocrático e idealizado que choca con las normas y convenciones sociales. El gitano simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad. En ningún momento se afirma que la mujer mal casada de este romance sea gitana (tampoco lo contrario), pero, de todos modos, sufre el mismo mal que los demás protagonistas de este poemario; en su caso particular, la imposibilidad de alcanzar el amor.

El varón gitano de este texto, por su parte, representa lo contrario de lo que afirma: es altanero, poco discreto y no un gitano legítimo. La relación con la mujer sucede "casi por compromiso"; "por hombre", no confiesa lo que ella le dijo, pero no tiene reparos en contar todo el encuentro entre ambos; afirma "ser muy comedido", pero no es discreto en absoluto al revelar su hazaña sexual; no quiere enamorarse de ella por ser casada y le paga el encuentro sexual con un costurero. Este gitano no es tan "legítimo" como quiere hacer ver: Antoñito el Camborio y sus primos y los gitanos de la reyerta luchan con navajas o cuchillos; este lleva revólver. Quizá, como ya se ha comentado, la actitud arrogante del hombre es su respuesta al engaño de la mujer y a su propia frustración.

Localización de este romance en el conjunto del *Romancero gitano* (este apartado forma parte del tema "Estructura externa e interna de la obra")

"La casada infiel" pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, los poemas 1 a 15 del *Romancero*. En concreto, forma parte de los textos que se centran en la figura femenina como representante del sufrimiento y la frustración: en el "Romance sonámbulo", la joven gitana muere por una frustración amorosa que también va a sufrir su enamorado; en "La monja gitana", el personaje fantasea con el amor en la soledad del convento; y en el "Romance de la pena negra", Soledad Montoya siente una pena, un dolor, un ansia sin objeto, inherentes al alma del gitano. En "La casada infiel", la mujer falta de amor busca un amante

ocasional que también le niega este sentimiento, y él, por su parte, sufre su propia frustración al ser engañado por ella.

Símbolos

Combinando simbolismo y vanguardia, Lorca emplea en el *Romancero gitano* una elevada cantidad de símbolos que complican la interpretación del texto y enriquecen su dimensión poética. Entre los más relevantes y frecuentes de esta obra se pueden citar la luna, el color verde o el caballo.

En "La casada infiel", sobresale símbolo del **río** con valor erótico, pues tradicionalmente es el lugar de encuentro amoroso. Las flores, **jacintos** y **lirios**, tienen el mismo valor (los pechos de la mujer se abren como jacintos; las espadas de los lirios se baten"). 15

El **gitano** simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad. En el caso de los protagonistas del "La casada infiel", la mujer contraviene las normas sociales al tener una relación adúltera con un gitano al que engaña diciéndole que es soltera. Ambas partes sufren frustración amorosa: ella no encuentra el amor, es una malmaridada y su amante ocasional no quiere enamorarse al saber su estado civil; él es engañado y se niega a enamorarse de la mujer casada.

Aspectos formales: tradición e innovación

Una de las características de la Generación del 27 es la síntesis de tradición y renovación; los poetas adoptan las innovaciones de las Vanguardias al mismo tiempo que muestran respeto por la tradición. *Romancero gitano* es ejemplo de esta fusión entre literatura tradicional y vanguardia, dentro de la tendencia conocida como neopopularismo.

a) Rasgos del Romancero tradicional:

- **Métrica.** Lorca presenta una colección de 18 **romances** que, en general, siguen las pautas del Romancero tradicional en cuanto a **medida** y **rima** (es decir, versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares). Como excepciones a esta tendencia, pueden citarse "La burla de don Pedro a caballo" (con versos de diferente medida) y este romance, "La casada infiel", donde riman los versos impares y quedan libres los pares.

- **Desarrollo argumental.** Es una característica de los romances su **fragmentarismo**, con comienzos "in medias res" y finales truncados. "La casada infiel" sigue esta tendencia con un inicio "in medias res", pues sitúa la acción en la noche de Santiago, pero no se sabe cómo se conocieron los dos protagonistas. Ella ya le ha dicho que es soltera y ambos se alejan del pueblo hacia la ribera.

- **Combinación entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático.** Como en todos los textos del *Romancero gitano*, se da una combinación entre los elementos narrativos y líricos. Por ejemplo, en "La casada infiel", para indicar que los amantes se alejan del pueblo, se explica que "se apagaron los faroles / y se encendieron los grillos" (versos 6-7).

El diálogo, tan común en los romances, no está presente en este texto. El narrador en 1ª persona, presumiendo de discreción, no transmite las palabras de su amante.

- **Estribillo.** Los versos 1-3 ("Y que yo me la llevé al río / creyendo que era mozuela, / pero tenía marido"); su primer verso se repite en el 45, y, al final del texto (versos 54-55), se repiten los versos 2-3 con pequeñas variantes, funcionando como estribillo.

- **Inicio con la conjunción "y"**, que le da al poema cierto valor continuativo, como si fuese la continuación de otro fragmento.

- **Figuras de repetición** (no es una búsqueda exhaustiva):

• **Anáfora y paralelismo:**

- Versos 28-31, "ni". Se repite esta conjunción copulativa porque se está describiendo la finura y el brillo de la piel de la gitana, más fina que los nardos y las caracolas, y más brillantes que los cristales en los que se refleja la luna. Estos cuatro versos se organizan de forma paralelística, de manera que primero se mencionan los elementos con los que se compara la piel de la mujer (*nardos, caracolas, cristales con luna*) y, a continuación, el elemento comparado (*cutis tan fino y ese brillo*).
- Versos 34-35, "la mitad llenos de lumbre / la mitad llenos de frío". Se refiere a los muslos de la

mujer.

16

• **Paralelismo:**

○ Versos 24-25 y 26-27 "Yo me quité la corbata. / Ella se quitó el vestido. / Yo el cinturón con revólver. / Ella sus cuatro corpiños". Los amantes se desnudan. La atención va alternativamente del hombre a la mujer, que se van despojando de prendas. En los dos últimos versos se produce una elipsis verbal (*me quité y se quitó*, que aparecen previamente).

○ Versos 6-7, "Se apagaron los faroles / y se encendieron los grillos". Además del paralelismo sintáctico, se produce una antítesis ("se apagaron" - "se encendieron") con la que se expresa que los amantes salen del pueblo (por eso dejan de verse los faroles) y se adentran en el camino que los lleva a la ribera (por eso se escuchan los grillos).

• **Políptoton** (uso de la misma palabra con diferentes morfemas flexivos):

- Verso 24-25, "me quité" y "se quitó". Los amantes se desnudan.

- **Alternancia o disimetría verbal** (no es una búsqueda exhaustiva):

○ Versos 4 ("fue"), 6 ("se apagaron"), 17 ("han crecido"), 19 ("ladra"). La narración en pretérito perfecto simple alterna con pretérito perfecto compuesto y presente.

b) Rasgos vanguardistas:

- **Uso de símbolos** (explicados en el apartado "Símbolos"), aunque no son tan abundantes como en otros poemas.

- **Adjetivación:**

○ Verso 9, "toqué sus pechos dormidos". Quizá se refiere a que la mujer no sentía amor o pasión, de ahí que sus pechos estén "dormidos"; pero se abren en cuanto él los toca, es decir, se entrega a la pasión.

- **Sinestesia:**

○ Versos 6-7, "Se apagaron los faroles / y se encendieron los grillos". El canto de los grillos, que se percibe por el oído, se menciona por medio del verbo "encender", que remite al sentido de la vista. Otra posible explicación se basa en identificar a los grillos con luciérnagas, por eso "se encienden". En ambos casos, sería una señal de que la pareja está alejada del pueblo.

○ Versos 18-19, "y un horizonte de perros / ladra muy lejos del río". Por medio de esta sinestesia visual-auditiva (a lo lejos -el horizonte-, se escucha el ladrido de los perros) se expresa que los amantes se han alejado del pueblo.

- **Metáforas:**

○ Verso 15, "como una pieza de seda / rasgada por diez cuchillos". Estos cuchillos son los dedos que el gitano imagina que rasgan la ropa de la mujer.

○ Verso 16, "Sin luz de plata en sus copas". La plata se identifica con la luna por su color. La pareja de amantes está en medio de la oscuridad porque esa noche no hay luna o porque su luz no traspasa

las copas de los árboles. La referencia a la luna o a la plata no parece tener en este verso el significado simbólico de otros poemas (los ojos de la gitana muerta del "Romance sonámbulo" eran "de fría plata").

○ Versos 36-39, "Aquella noche corrí / el mejor de los caminos, / montado en potra de nácar / sin bridas ni estribos". Se expresa la consumación del acto sexual por medio de esta serie de metáforas ("corrí el mejor de los caminos" y "montado en potra de nácar") que parten de la identificación de la mujer con una potra. La referencia "de nácar" se relaciona con los elementos mencionados en los versos anteriores para describir el cuerpo femenino, pues incide en la idea de brillo.

○ Versos 46-47, "Con el aire se batían / las espadas de los lirios". Se refiere a que los lirios se mueven con la brisa y parece que están luchando. El viento es símbolo de sexualidad (como en el romance de "Preciosa"), a veces teñido de una frustración que también sufren los dos personajes de "La casada infiel".

- Comparaciones:

17

○ Versos 9-11, "toqué sus pechos dormidos / y se me abrieron de pronto / como ramos de jacintos". La mujer se entrega a la pasión del encuentro amoroso.

○ Versos 12-15. "El almidón de su enagua, / me sonaba en el oído, / como una pieza de seda / rasgada por diez cuchillos". La enagua de la mujer produce el mismo ruido que la tela rasgada por los dedos.

○ Versos 28-31, "ni nardos ni caracolas / tienen el cutis tan fino, / ni los cristales con luna / relumbran con ese brillo". Se pone de manifiesto la finura y el brillo de la piel de la mujer, que ya está desnuda.

○ Versos 32-33, "Sus muslos se me escapaban / como peces sorprendidos". La semejanza entre los muslos y los peces puede basarse en su forma alargada, en el brillo (mencionado en verso 30) y en su delicadeza (mencionada en el verso 28), sin olvidar que la humedad (están "sobre el limo", verso 23) también puede volverlos escurridizos.

- Personificaciones:

○ Verso 17, "los árboles han crecido". Puede interpretarse esta personificación teniendo en cuenta que los amantes están caminando hacia la ribera; si se acercan a los árboles, estos parecen más grandes que vistos de lejos; la oscuridad que impide ver sus copas todavía provoca que parezcan de mayor tamaño.

○ Versos 46-47, "Con el aire se batían / las espadas de los lirios". Por efecto del viento, los lirios se mueven y chocan entre sí como si lucharan. La posible connotación sexual de estos versos ya se ha mencionado anteriormente.

11. "Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla"

Interpretación del romance

Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, de porte aristocrático y refinado (lleva una vara de mimbre, que indica poder; sus andares son garbosos y lleva empavonados bucles que le brillan entre los ojos) se dirige una tarde a Sevilla para asistir a una corrida de toros. Durante el camino transgrede las normas sociales ("cortó limones redondos y los fue tirando al río", posiblemente robe) y por este hecho lo detiene la Guardia Civil.

La voz del poeta lo increpa por dejarse someter sin resistencia por los guardias, considera esta actitud impropia del gitano, que ha de defenderse con fuerza y rabia ("Si te llamaras Camborio / hubieras hecho una fuente / de sangre con cinco chorros"). El poema finaliza con el encarcelamiento del gitano y con la imagen de los guardias civiles bebiendo limonada (posiblemente hecha con los limones robados).

Estructura del romance (organización de la materia narrativa/lírica en el romance)

El romance que nos ocupa consta de 46 versos, divididos en dos secuencias, de 16 y 30 versos, respectivamente.

Por lo que se refiere a su **estructura interna**, considerando la progresión narrativa, se pueden señalar tres partes, organizadas de forma tan curiosa como original:

a) Presentación y desarrollo (versos 1-16): Antoñito el Camborio se dirige a los toros, transgrede las normas sociales y la guardia civil lo detiene.

b) Digresión del autor sobre la localización temporal de los hechos y sobre la cobardía de Antoñito (versos 17-38): lo que se presenta en el romance sucede durante el transcurso de la tarde (“El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro...”) y es en una época del año en la que las aceitunas aún no están

18

maduras (“Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio”, que corresponde a diciembre-enero, época en que ya están vareadas). Una voz (supuestamente la del autor) le recrimina a Antoñito su pasividad al dejarse detener sin hacer uso de la violencia, como fuerza consustancial y que dignifica al gitano cuando lo atacan (“Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo”).

c) Desenlace (versos 39-66): el detenido es encerrado en un calabozo, mientras los guardias beben limonada hecha probablemente con los limones robados, lo cual encierra una crítica solapada hacia su ética profesional.

Tema y relación con los temas de la obra

La visión que Lorca da del gitano en el *Romancero* no es una visión costumbrista; elige al gitano refinado y lo convierte en símbolo de lo instintivo, de lo visceral, en lucha permanente e irreconciliable con las NORMAS, LAS CONVENCIONES, LA SOCIEDAD REGLADA Y DIRIGIDA POR UNA SERIE DE DICTADOS QUE NADIE DEBE TRANSGREDIR. Antoñito el Camborio lleva vara (dignidad, poder en el universo gitano) y tiene lustrosos rizos, pero tiene un concepto del orden social diferente al de la sociedad reglada, sujeta a leyes y normas: “corta limones redondos”, posiblemente robe y lo detiene la guardia civil, que es una de las fuerzas que en el *Romancero* provocan la frustración del gitano (como la muerte, la insatisfacción amorosa...).

En el poema aparece también la alusión a la VIOLENCIA como mecanismo de defensa inherente a la etnia gitana, su ejercicio lo dignifica cuando se trata de defenderse de las fuerzas opresoras. Antoñito el Camborio no la emplea y la voz que dialoga con él en el poema se lo reprocha y le recuerda que no es digno de su apellido: “Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio”.

Localización de este romance en el conjunto del *Romancero gitano* (este apartado forma parte del tema "Estructura externa e interna de la obra").

“**Prendimiento de Antoñito el Camborio**” pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, los poemas 1 a 15 del *Romancero*. En concreto, forma parte de los textos que se centran en la figura masculina como representante de la frustración: en este romance, el personaje, arrastrado por sus instintos, incumple normas que provocan su detención.

Símbolos

Combinando simbolismo y vanguardia, Lorca emplea en el *Romancero gitano* una elevada cantidad de símbolos que complican la interpretación del texto y enriquecen su dimensión poética. Los símbolos más relevantes en esta composición son:

- **La luna y el color verde**, unidos : “Moreno de verde luna” (v. 5) , así se alude a Antoñito en el romance, presagiando sucesos negativos entorno a su persona.

- **El tricornio** (“viene sin vara de mimbre / entre los cinco tricornios” v.27 y 28) simboliza la opresión, las normas que constriñen la libertad.

- **Los cuchillos** (“Están los viejos cuchillos / tiritando bajo el polvo”, v. 37 y 38)

- **El potro** (“Mientras el cielo reluce / como la grupa de un potro”, v. 45 y 46): aparece la premonición de algo trágico, el caballo va ligado al destino trágico del hombre, hacia el que camina sin poder evitarlo.

Aspectos formales: tradición e innovación

19

Una de las características de la Generación del 27 es la síntesis de tradición y renovación; los poetas adoptan las innovaciones de las Vanguardias, al mismo tiempo que muestran respeto por la tradición. El *Romancero gitano* es ejemplo de esta fusión entre literatura tradicional y vanguardia, dentro de la tendencia conocida como neopopularismo.

a) Rasgos del Romancero tradicional:

- **Métrica**. Lorca presenta una colección de 18 **romances** que, en general, siguen las pautas del Romancero tradicional en cuanto a **medida y rima** (es decir, versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares).

Prendimiento de Antoñito el Camborio es muestra de la métrica del romance tradicional: 46 versos octosílabos con rima asonante en los pares (-a-a-a-a-a...).

- **Desarrollo argumental**. Es una característica de los romances su **fragmentarismo**, con comienzos "in medias res" y finales truncados. En este caso, no sabemos qué sucede con Antoñito una vez que lo introducen en el calabozo (final incompleto).

- **Combinación entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático**. Como en todos los textos del *Romancero gitano*, se da una combinación entre los elementos narrativos y líricos. Se desarrolla una breve historia, cuyo final ha de ser imaginado por el lector, y aparece jalonada por una visión lírica del momento del día y de la época del año en que se producen los hechos, así como por una recriminación al personaje central -es la voz del autor, en un juego metaliterario- por acatar dócilmente las órdenes de los guardias.

- **Figuras de repetición** (no es una búsqueda exhaustiva):

Anáfora: versos 25 y 29

Paralelismo: versos 39-40 con 43-44

- **Estructura próxima al diálogo, que aporta dinamismo**

○ Entre los versos 29 y 38 el autor se dirige directamente a Antoñito el Camborio, usando la segunda persona de singular en pronombres y verbos, lo cual rompe la monotonía narrativa y aporta dinamismo.

b) Rasgos vanguardistas:

- **Uso abundante de símbolos** (explicados en el apartado "Símbolos").

- **Comparaciones:** “mientras el cielo reluce / como la grupa de un potro”, Lorca parece sugerir un desenlace desagradable, con la alusión a la cría del caballo.

- **Metáforas** (a menudo visionarias, es decir, entre el término real y el imaginario no hay una semejanza puesto que la relación entre ambos procede de un significado emocional o subjetivo).

○ Versos 31-32: “hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros”, se refiere a que habría herido violentamente a los cinco guardias que lo detienen.

- **Personificaciones, principalmente de la naturaleza, que contribuye a crear ambientes:**

20

○ Versos 17-20: “El día se va despacio, / la tarde colgada a un hombro, / dando una larga torera / sobre el mar y los arroyos”. Para indicar el paso del tiempo personifica el día, que se va, llevando la tarde consigo como si fuese un objeto físico que puede transportar: además lo relaciona con un torero que en su faena recorre mar y arroyos.

- versos 21-24: “las aceitunas aguardan / la noche de Capricornio y una corta brisa, ecuestre, salta los montes de plomo”. La naturaleza que es testigo de los hechos parece tener vida propia (creación de una atmósfera poética que rodea todo lo que sucede en el *Romancero Gitano*)

versos 37-38: “Están los viejos cuchillos / tiritando bajo el polvo”, personifica el arma preferida de los gitanos, diciendo que “están tiritando”, por no ser usados. Les asigna una acción que no es la esperada ni la habitual en este tipo de objeto, generalmente ligado a la acción.

12. “Muerte de Antoñito el Camborio”

Interpretación del romance

Antonio Torres Heredia, “Camborio de dura crin”, hermoso (“este cutis amasado/ con aceituna y jazmín”, en referencia al contraste entre el color de la piel y los labios) y de posición acomodada, por su porte galante (“zapatos color corinto, / medallones de marfil”) nos remite, como en el poema anterior, a la figura del gitano refinado, casi aristocrático (“¡Ay, Antoñito el Camborio, / digno de una Emperatriz!”).

Cerca del río Guadalquivir es asaltado por sus cuatro primos pertenecientes a la familia Heredia, residentes en Benamejía. Lo atacan violentamente y él se resiste (“les clavó sobre las botas / mordiscos de jabalí”), intenta zafarse del ataque (“en la lucha daba saltos / jabonados de delfín”), los hiere en la refriega (“bañó con sangre enemiga / su corbata carmesí”), pero acaba siendo asesinado (“pero eran cuatro puñales / y tuvo que sucumbir”), puede ser que a la luz del alba (“cuando los erales -reses de 1 o 2 años- sueñan verónicas de alhelí -las primeras luces del alba, por su color blanquecino-”).

En el diálogo ficticio que el autor mantiene con Antoñito el Camborio, ya muerto, este le indica que lo han matado por envidia (“Lo que en otros no envidiaban / ya lo envidiaban en mí”) y le pide que llame a la Guardia Civil, garantes del orden.

El romance acaba con la presentación de la muerte de Antoñito, que el autor aprovecha para recalcar su belleza y dignidad: “Tres golpes de sangre tuvo / y se murió de perfil. Viva moneda que nunca / se

volverá a repetir”. La figura del rostro de perfil sugiere la importancia del personaje, pues recuerda la imagen acuñada en las monedas de célebres personajes históricos.

La escena del crimen se completa con elementos sobrenaturales, frecuentes en el *Romancero* de Lorca, en este caso ángeles que aparecen para amortajarlo (“Un ángel marchoso pone / su cabeza en un cojín. / Otros de rubor cansado, encendieron un candil”). El poema se cierra, completando una estructura circular, indicando que las voces de muerte “cesaron cerca del Guadalquivir”.

Estructura del romance (organización de la materia narrativa/lírica en el romance)

El romance que nos ocupa consta de 52 versos, divididos en dos secuencias, de 16 y 30 versos, respectivamente.

Por lo que se refiere a su **estructura interna**, considerando la progresión narrativa, se pueden señalar tres partes, organizadas de forma tan curiosa como original:

a) Presentación y desarrollo (versos 1-18): Antoñito el Camborio es atacado por sus primos y no consigue reducirlos.

21

b) Digresión del autor, quien dialoga con el protagonista ya muerto, sobre el origen de la reyerta y sobre el final trágico de la misma: versos 19-40. En los versos finales de esta parte hay una inversión temporal respecto a los versos de la secuencia anterior.

c) Desenlace (versos 41-52): recoge el momento de la muerte y el esbozo de una atmósfera sobrenatural poblada de ángeles. Los versos finales cierran la secuencia narrativa del poema con la llegada, ya de regreso, de los Heredia a Benamejí, tras la reyerta.

Tema y relación con los temas de la obra

La visión que Lorca da del gitano en el *Romancero* no es una visión costumbrista; elige al gitano refinado y lo convierte en símbolo de lo instintivo, de lo visceral, en lucha permanente e irreconciliable con las NORMAS, LAS CONVENCIONES, LA SOCIEDAD REGLADA Y DIRIGIDA POR UNA SERIE DE DICTADOS QUE NADIE DEBE TRANSGREDIR. Antoñito el Camborio es hermoso y va vestido de manera refinada (medallones de marfil y zapatos color corinto); sus primos, pertenecientes a la familia de los Heredia, lo envidian y ese hecho desata en ellos el INSTINTO DE VENGANZA: deciden asesinarlo. En el universo gitano, la ley de los instintos rige buena parte del devenir vital. Como vimos antes, él se defiende con dignidad, hace uso de la violencia para protegerse como indican las normas de su etnia, pero la fuerza del odio y de la envidia son irrefrenables en ese universo gitano y acaban llevándolo hacia ese DESTINO TRÁGICO, del que difícilmente los personajes del *Romancero* pueden escapar. Muere de perfil, dignamente, pues su reacción ha sido la esperada.

En un momento del poema, pide al autor que llame a la Guardia Civil, fuerza opresora que castiga a los que transgreden las normas, en este caso, para que persiga a los Heredias, pues él ya no puede vengarse.

Localización de este romance en el conjunto del *Romancero gitano* (este apartado forma parte del tema "Estructura externa e interna de la obra").

“**Muerte de Antoñito el Camborio**” pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, los poemas 1 a 15 del *Romancero*. En concreto, forma parte de los textos que se centran en la presencia de la VIOLENCIA y del DESTINO TRÁGICO como elementos consustanciales al universo gitano

Símbolos

Combinando simbolismo y vanguardia, Lorca emplea en el *Romancero gitano* una elevada cantidad de símbolos que complican la interpretación del texto y enriquecen su dimensión poética. Los símbolos más relevantes en esta composición son:

- **La luna y el color verde**, unidos : “Moreno de verde luna” (v. 21) , así se alude a Antoñito en el romance, presagiando sucesos negativos entorno a su persona.
- **Los puñales**: (“Eran cuatro puñales / y tuvo que sucumbir”, v. 11 y 12)
- **La Guardia Civil**: (“¡Ay, Federico García, / llama a la Guardia Civil!”, v.37 y 38)

Aspectos formales: tradición e innovación

Una de las características de la Generación del 27 es la síntesis de tradición y renovación; los poetas adoptan las innovaciones de las Vanguardias, al mismo tiempo que muestran respeto por la tradición. El *Romancero gitano* es ejemplo de esta fusión entre literatura tradicional y vanguardia, dentro de la tendencia conocida como neopopularismo.

22

a) Rasgos del Romancero tradicional:

- **Métrica**. Lorca presenta una colección de 18 **romances** que, en general, siguen las pautas del Romancero tradicional en cuanto a **medida y rima** (es decir, versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares).

Muerte de Antoñito el Camborio es muestra de la métrica del romance tradicional: 52 versos octosílabos con rima asonante en los pares (-a-a-a-a-a...).

- **Desarrollo argumental**. Es una característica de los romances su **fragmentarismo**, con comienzos "in medias res". En este caso, no sabemos la razón de la reyerta hasta bien avanzado el poema. Tampoco sabemos si el crimen va a tener consecuencias para los asesinos.

- **Combinación entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático**. Como en todos los textos del *Romancero gitano*, se da una combinación entre los elementos narrativos y líricos. Se desarrolla una historia con cierto detalle, y aparece mezclada con una visión lírica de la madrugada (“Cuando las estrellas clavan / rejonos al agua gris, / cuando los erales sueñan / verónicas de alhelí”) y de momentos clave, como el de la agonía y muerte (“Ya mi talle se ha quebrado / como caña de maíz”)

- **Figuras de repetición** (no es una búsqueda exhaustiva):

- Anáfora: versos 1 y 3, versos 33 y 37.

- Paralelismo: versos 33y 37

- Repetición de versos en diferentes partes del poema, casi a modo de estribillo: “Voces de muerte sonaron / cerca del Guadalquivir” al comienzo y “Voces de muerte cesaron / cerca del Guadalquivir”, al final. También se repite “Voz de clavel varonil”

- **Alternancia de tiempos verbales (presente / pasado)**.

- **Estructura próxima al diálogo, que aporta dinamismo**

El autor dialoga con el personaje central del poema entre los versos 19 y 40, lo cual aporta realismo y un ritmo más ágil al romance.

b) Rasgos vanguardistas:

- **Uso abundante de símbolos** (explicados en el apartado "Símbolos").
- **Comparaciones:** "Ya mi talle se ha quebrado / como caña de maíz", donde se alude a la fragilidad del cuerpo herido.
- **Metáforas** (a menudo visionarias, es decir, entre el término real y el imaginario no hay una semejanza puesto que la relación entre ambos procede de un significado emocional o subjetivo).
 - o Verso 4: "voz de clavel varonil", así denomina el autor a Antoñito el Camborio, posiblemente por su hermosura.
- **Hipérboles:** "Les clavó sobre las botas / mordiscos de jabalí", incidiendo en la fuerza y violencia con que se defiende.

23

- **Adjetivación sinestésica:** "saltos jabonados de delfín", combina lo visual y lo táctil para presentar su agilidad a la hora de protegerse de los atacantes. También presenta ángeles de "rubor cansado", posiblemente por realizar su labor en la madrugada.

- Personificaciones, principalmente de la naturaleza, que contribuye a crear ambientes:

o Versos 13-16: "Cuando las estrellas clavan / rejonas al agua gris / cuando los erales sueñan verónicas de alhhelí", Lorca crea un ambiente de reminiscencias taurinas para mostrar como las estrellas se reflejan en el agua del río y como el cielo se tiñe con las luces rojizas y/o blancas de la aurora.

- **Creación de escenarios con elementos sobrenaturales, irracionales,** como es el caso de los ángeles que vienen a velar el cadáver.

13. "Muerto de amor"

Interpretación del romance

A las once de la noche, un hijo (enamorado) y su madre dialogan. Él le pregunta qué brilla en los altos corredores; ella le pide que cierre la puerta; él dice que en sus ojos brillan cuatro faroles (quizá está viendo las luces de su propio entierro); ella le contesta que será que "la gente aquella" (la que está en los altos corredores) está "fregando cobre". (Versos 1-8)

Es una noche de luna menguante. Los perros ladran. De los corredores llega olor de vino y ámbar (¿quizá se trata de la fiesta de boda de su amada?, ¿se refiere de forma premonitoria al propio velatorio del joven?). (Versos 9-18).

A medianoche, se escuchan voces; por los corredores se ven cuatro luces; mujeres lloran y se mesan el cabello; ángeles y gitanos tocan el acordeón. (El joven que agoniza ve su propio entierro) (Versos 19-38)

El joven le hace una petición a su madre: que los señores se enteren de su muerte (¿tal vez su amada pertenece a ese mundo?), que ponga telegramas. (Versos 39-42)

Muere entre gritos y sangre (¿está tuberculoso?). Se rompen los cristales de los espejos en los salones. (Versos 43-46)

La naturaleza se embravece con su muerte: resuena "el mar de los juramentos" (¿juramentos de amor incumplidos?) y estalla una tormenta; en los altos corredores brillan las luces del entierro. (Versos 47-54).

Estructura interna del romance (organización de la materia narrativa/lírica en el romance)

Desde el punto de vista de la **estructura externa**, "Muerto de amor" se compone de 54 versos que se organizan en tres secciones: diálogo entre el hijo y la madre; ambientación nocturna; entierro del joven, muerte y naturaleza embravecida.

Según su **estructura interna**, considerando la progresión narrativa, se pueden señalar tres partes:

- a) Presentación (versos 1-18), con comienzo "in medias res": el joven y su madre dialogan; él ve los cuatro faroles; son las once de una noche llena de malos presagios.
- b) Nudo (versos 19-38): a medianoche, el joven agonizante presencia su entierro.
- c) Desenlace (versos 39-54): el joven le pide a su madre que difunda la noticia de su muerte; fallece y la naturaleza se desata embravecida (el mar resuena y en el cielo truena).

24

Tema y relación con los temas de la obra

El tema más relevante de "Muerto de amor" es la **muerte**, que ya aparece mencionada en el título del romance. Como en otros textos, la muerte aparece estrechamente relacionada con el **amor**, también citado en el título. En el caso de este protagonista, y al contrario que los otros gitanos del grupo de romances que se centran en una figura masculina, la muerte (aparte de que posiblemente el joven también esté enfermo) se produce por el sentimiento de amor frustrado (también presente en "Romance sonámbulo", "La monja gitana" o "La casada infiel"), y no por un acto violento.

Amor frustrado y muerte se relacionan con el tema central del *Romancero gitano*, el **destino trágico**, pues los protagonistas de este poemario están marcados por la frustración o avocados a la muerte; sus deseos de realización personal son imposibles de cumplir. Este joven "muerto de amor", aunque no quiere, no puede evitar su muerte ("sin querer" ve los cuatro faroles de su entierro).

Los gitanos representan una cultura primitiva y marginada, oprimida por fuerzas que no pueden controlar y que frustran sus deseos o proyectos. Esta fuerza opresora puede tomar la forma de guardia civil, otros gitanos, la luna o el viento, es decir, el *fatum* o destino que marca trágicamente al pueblo gitano. El gitano simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad.

Localización de este romance en el conjunto del *Romancero gitano* (este apartado forma parte del tema "Estructura externa e interna de la obra")

"Muerto de amor" pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, los poemas 1 a 15 del *Romancero*. En concreto, forma parte de los textos que se centran en la figura masculina, junto con los dos romances de Antoñito Camborio ("Prendimiento" y "Muerte"), el "Romance del Emplazado" y "Reyerta". En este grupo de romances adquiere importancia el tema de la muerte y la violencia, extremo en el romance que cierra este grupo, el "Romance de la Guardia Civil española".

Símbolos

Combinando simbolismo y vanguardia, Lorca emplea en el *Romancero gitano* una elevada cantidad de símbolos que complican la interpretación del texto y enriquecen su dimensión poética. Los símbolos más relevantes de "Muerto de amor" son los siguientes:

- La **luna**. Anuncia lo trágico, la muerte. A veces, está antropomorfizada, convertida en mujer que trae lo fatal, como en el "Romance de la luna, luna". En el "Muerto de amor", la luna contribuye a crear una atmósfera misteriosa y plagada de malos presagios:

- "Ajo de agónica plata / la luna menguante, pone / cabelleras amarillas / a las amarillas

torres". Además de indicar que la acción se desarrolla en una noche de luna menguante, el astro tiñe el poema de connotaciones fúnebres, en lo que inciden también el adjetivo "agónica", la referencia a la plata y al color amarillo. Esa noche el joven ve su propio entierro y muere.

- Los **metales**:

- "ajo de agónica plata" (verso 9). Los metales (plata, cobre), u otros sustantivos

relacionados con ellos (fraguas, yunques), configuran el ambiente trágico del poema. Antes se había mencionado el cobre (verso 8).

- **Color amarillo** (versos 11-12): "la luna menguante, pone / cabelleras amarillas / a las amarillas torres". Representa la muerte. En estos versos, el amarillo se relaciona con la luna puesto que se refiere al color con que esta tiñe los edificios.

25

- **Manos cortadas** (verso 47). Las manos cortadas se asocian con el amor traicionado. Por extensión, "el mar de los juramentos" puede referirse a los juramentos de amor incumplidos. Con la muerte del joven, ese mar se embravece.

- El **gitano** simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad. En el caso del protagonista de "Muerto de amor", el joven representa la frustración amorosa, como ya indica el propio título del romance, hasta el extremo de provocarle la muerte. "Sin querer" (verso 5), sin poder evitarlo, lo que remite a la idea de destino trágico, de *fatum*, el joven ve esas luces que acompañan su entierro, después presencia el entierro y, finalmente, muere.

Aspectos formales: tradición e innovación

Una de las características de la Generación del 27 es la síntesis de tradición y renovación; los poetas adoptan las innovaciones de las Vanguardias al mismo tiempo que muestran respeto por la tradición. *Romancero gitano* es ejemplo de esta fusión entre literatura tradicional y vanguardia, dentro de la tendencia conocida como neopopularismo.

a) Rasgos del Romancero tradicional:

- **Métrica**. Lorca presenta una colección de 18 **romances** que, en general, siguen las pautas del Romancero tradicional en cuanto a **medida** y **rima** (es decir, versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares). Como excepciones a esta tendencia, pueden citarse "La casada infiel", donde se invierte la rima (riman en asonancia los impares y quedan libres los pares: a-a-a-a...), o "La burla de don Pedro a caballo" (con versos de diferente medida).

El "Muerto de amor" es muestra de la métrica del romance tradicional: versos octosílabos con rima asonante en los pares (-a-a-a-a-a...).

- **Desarrollo argumental**. Es una característica de los romances su **fragmentarismo**, con comienzos "in medias res" y finales truncados. Este romance tiene comienzo "in medias res", pues se abre con el diálogo entre la madre y el hijo. Suponemos que están en su hogar, por eso la madre le pide que cierre la puerta; pero

no sabemos quién es el joven enamorado o qué sucede con su amada. El poema tiene final cerrado: el joven muere, la naturaleza se desata y brillan las luces de su entierro.

- **Combinación entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático.** Como en todos los textos del *Romancero gitano*, se da una combinación entre los elementos narrativos y líricos. Se desarrolla una breve historia en la que se entremezclan pasajes complejos llenos de metáforas y símbolos que provocan hermetismo y ambigüedad. Por ejemplo, en "Muerto de amor", se describe a la luna menguante por medio de la metáfora "ajo de agónica plata" o se indica que truena con "el cielo daba portazos".

Los **diálogos** no están siempre precedidos de un verbo introductor ni de la indicación de quién habla, como se observa en este romance, en el diálogo entre el joven y su madre (versos 1-8) o en su petición (versos 39-42).

- **Figuras de repetición** (no es una búsqueda exhaustiva):

• Paralelismo:

○ Versos 27 y 31, "Tristes mujeres del valle" y "Viejas mujeres del río". Forman parte del cortejo que acompaña al entierro del joven. Quizá a estas mujeres se refiere en "viejas voces" del verso 20.

26

• Anáfora:

○ Versos 43-44, "Siete gritos, siete sangres, / siete adormideras dobles". Se describe la muerte del joven, quizá en medio de un dolor extremo, como enfatiza el número siete.

• Repetición de palabras

○ Verso 25, "cuatro luces clamaban"; verso 53, "mientras clamaban las luces". Los dos casos se refieren a las luces del entierro. En la primera ocasión, cuando el joven ve su propio entierro; en la segunda, ya muerto el enamorado, pueden ser las luces de su entierro real. A las mismas luces alude el gitano cuando las menciona como "cuatro faroles" (verso 6).

○ Versos 2 y 54, "altos corredores"; verso 18 y 24, "corredores". Los corredores son el lugar donde el joven ve las luces que resultan ser su propio entierro. Los "altos corredores", como las "altas barandas" del "Romance sonámbulo", se refieren al lugar del encuentro amoroso. Se produce una estrecha relación entre amor frustrado y muerte: allí donde debería encontrarse el amor, se encuentra la muerte.

b) Rasgos vanguardistas:

- **Uso abundante de símbolos** (explicados en el apartado "Símbolos").

- **Adjetivación abundante, a menudo con valor sinestésico o simbólico:**

○ Versos 11 y 12: "cabelleras amarillas / a las amarillas torres". Ya se ha explicado el valor simbólico del color amarillo.

- **Metáforas** (a menudo visionarias, es decir, entre el término real y el imaginario no hay una semejanza puesto que la relación entre ambos procede de un significado emocional o subjetivo). La influencia de Góngora puede explicar el **hermetismo** y la complejidad de muchas imágenes, que provocan una multiplicidad de lecturas.

○ Verso 9, "ajo de agónica plata". La identificación de la luna menguante con un ajo se basa en su forma; la plata, aparte de su valor simbólico, tiene relación con el color de la luna; el adjetivo "agónica" tiene una doble significación: por una parte, se relaciona con la luna menguante (es porque está menguando hasta desaparecer como luna nueva); por otra, este adjetivo, que se vincula con la muerte, está contribuyendo a crear la atmósfera despacible (la noche tiembla, los perros ladran) y llena de malos presagios que anuncian la proximidad de la muerte del joven, que ve su propio entierro.

○ Versos 21-22, "y rumor de viejas voces, / resonaban por el arco / roto de la media noche. Expresa que es la medianoche, o que acaba de cruzarse esa hora.

○ Versos 28-30, "bajaban su sangre de hombre, / tranquila de flor cortada / y amarga de muslo joven". "Flor cortada" recuerda que el gitano es joven en el momento de su muerte, misma idea en la que incide la metonimia "muslo joven". Más adelante, se describe la muerte del joven y se mencionan "siete sangres" (verso 43), quizá aludiendo a la enfermedad de tuberculosis.

○ Versos 45-46, "quebraron opacas lunas / en los oscuros salones". Esta metáfora se refiere a los cristales de los espejos. No se puede olvidar el significado simbólico de la luna.

○ Versos 47-48, "Lleno de manos cortadas / y coronitas de flores". Las manos cortadas se asocian con la traición, por lo que tanto la referencia a las manos cortadas como al "mar de los juramentos" (verso 49) parecen aludir a un amor traicionado.

○ Versos 51, "el cielo daba portazos". En esa noche despacible en la que se desarrolla la historia, hay una tormenta: los portazos del cielo aluden a los truenos.

27

- Sinestesia, personificación e hipérbole:

○ Versos 25-26, "las cuatro luces clamaban / con el furor de San Jorge". Las luces que se mencionan varias veces en el texto son las que acompañan el entierro del joven, que brillan con tanta fuerza (claman) como el furor que sintió San Jorge al matar al dragón. La sinestesia se basa en la unión de una percepción auditiva ("clamar") y una percepción visual ("luces"). Por medio de la personificación se le atribuye a las luces la capacidad de "clamar". Finalmente, la hipérbole exagera la intensidad de esas luces.

- Personificaciones, principalmente de la naturaleza, que contribuye a crear ambientes:

○ Versos 13-16, "la noche llama temblando / al cristal de los balcones, / perseguida por los mil / perros que no la conocen". En estos versos se crea un ambiente nocturno, despacible y plagado de malos presagios que se suman a esa plata agónica mencionada versos antes. La noche tiembla perseguida por los perros: ¿se evoca el ladrido de los perros que ladran con tal intensidad que asustan a la noche porque presienten la muerte?, ¿se hace referencia a la tormenta mencionada al final del poema, que hace que los cristales tiemblen?

○ Verso 23, "bueyes y rosas dormían". Ha pasado la medianoche, por lo que la naturaleza duerme.

○ Versos 51, "el cielo daba portazos". Se refiere a los truenos. La naturaleza se desata una vez que muere el joven: el mar resuena y estalla una tormenta.

14. "Romance del emplazado"

El *Romance del Emplazado* constituye la décimo cuarta composición del *Romancero Gitano*, una de las obras poéticas de Federico García Lorca, publicada en 1928. El libro, en su conjunto, presenta la nota definitoria del quehacer literario del Grupo Generacional del 27, en el que se inscribe Lorca: mezcla de manera magistral lo popular, lo tradicional con la riqueza y originalidad del vanguardismo. El título de la obra la inscribe directamente dentro del Neopopulismo de la Generación del 27: las 18 composiciones que se

integran en el libro vienen a engrosar el Romancero Nuevo, contribuyendo a la pervivencia del formato medieval y estilístico del romance; la deuda con la tradición se observa también en la conexión formal y temática con el Barroco: el Romancero Gitano presenta una dificultad en imágenes y metáforas que recuerda a Góngora, al tiempo que su tema central, la pena, la frustración vital del gitano, el presagio y patética efectividad de la muerte que acecha y llega, conecta con la angustia vital de los poetas del Siglo de Oro. En convivencia con la aparente transparencia formal y narrativa del romance, Lorca coloca el hermetismo y la dificultad vanguardista de símbolos e imágenes tan originales como como complejas.

Dentro de las dieciocho composiciones que integran la obra citada, el *Romance del Emplazado* forma con otras – *Prendimiento de Antoñito el Camborio*, *Muerte de Antoñito el Camborio* y *Muerto de amor* – un grupo con unidad temática: en ellos Lorca presenta gitanos que sucumben a un destino trágico. En el caso concreto de este poema, tenemos un personaje, el Amargo, al que se le predice una muerte inminente que acaba sucediendo: nada puede hacer el hombre ante la marcha inexorable del destino. Al Amargo sólo le queda resignarse y esperar estoicamente el cumplimiento del designio.

Son cinco las partes en las que se puede dividir este romance, precedidas de un apóstrofe con función introductoria; conviene tener en cuenta que la organización del contenido dificulta la comprensión de los hechos, debido al desorden de planos temporales:

28

INTRODUCCIÓN : apóstrofe inicial referido al padecimiento que le produce la premonición al personaje (v. 1 “¡ Mi soledad sin descanso ! “).

1ª PARTE: soliloquio del Amargo, muerto ya (“ojos que no se cierran ni miran al otro lado”, “ ojos limpios y duros “, “ cuerpo sin venas “, “naipes helados”). Aparece entre los versos 2 y 13.

2ª PARTE: curso, movimiento inexorable de la vida, del destino , de la naturaleza, que se mueven con fuerza imparabile (“los bueyes del agua embisten a los muchachos, los martillos golpean los yunques sin parar para dormir, y ni el jinete ni el caballo- el hombre y su destino- se detienen). La participación de la naturaleza en la acción la encontramos entre los v. 14 y 21 .

3ª PARTE: reproducción literal del vaticinio de muerte. Se vuelve al pasado y se sitúan los hechos iniciales en el 25 de junio, fecha en la que se avisa al Amargo de que se prepare para morir el 25 de agosto. Los versos 22 a 41 recogen todo un elenco de símbolos funestos, connotadores de muerte.

4ª PARTE: en los versos 42 a 45 se nos presenta el paso del tiempo (referencia solapada al 25 de julio) ante el que nada hay que hacer, sólo esperar (“grave silencio”).

5ª PARTE: desenlace final con el cumplimiento del vaticinio: el Amargo muere y por fin desaparece su angustia (v.53 “ su soledad con descanso ”)

La estructura del poema se cierra de manera perfecta con ese verso 53 que viene a poner fin a la situación angustiada en la que sumerge al lector el verso inicial. Ese descanso final hace que en los cuatro últimos versos Lorca nos presente una imagen apacible, casi escultórica, y para nada desencajada del muerto (“ sábana impecable ”. “ daba equilibrio “ con las rectas de sus paños ”).

Finalmente, conviene destacar un rasgo recurrente en el *Romancero Gitano* y presente también en esta composición: la animación de la naturaleza en torno a los sucesos que se presentan, ayudando a configurar la atmósfera que al escritor le interesa. Así, aparece la metáfora “bueyes del agua” (v 14), gracias a la que el agua se personifica y con su fuerza embiste (v 15) a los muchachos, reforzando esa idea de fuerza

imparable, como la de la muerte, de la tragedia. Igualmente en los versos 44 y 45, la naturaleza espera, junto con el Amargo, el fatal desenlace: Grave silencio, de espalda, / manaba del cielo combado.

Hasta aquí llega el análisis literario del *Romance del emplazado*, que bien puede emplearse como muestra del carácter sincrético, mezcla de tradicionalismo y novedad, de la estética de F. García Lorca y, en general, de la Generación del 27.

15. “Romance de la Guardia Civil española”

Interpretación del romance

Se describe a los guardias civiles desde un punto de vista muy negativo que resalta su aspecto amenazante (versos 1-16): montan caballos negros, van sucios de tinta y cera, son insensibles o inhumanos (no lloran porque tienen calaveras de plomo), su alma es de charol (negra), llevan joroba (imagen de la capa por encima de la mochila), salen de noche, esparcen silencio y miedo, hacen lo que quieren y tienen en la mente la idea de violencia.

La ciudad de los gitanos, en paz, celebra una fiesta, aunque se percibe una amenaza ("ciudad de dolor"). Por la noche, el caballo y el gallo intentan avisar de la desgracia que se acerca; el viento, al doblar una esquina, se encuentra a la Guardia Civil. (Versos 17-36)

29

La ciudad sigue con su fiesta de Navidad (se descubre en estos versos qué celebran los gitanos); se mencionan los personajes de esta fiesta: la Virgen, San José, los Reyes Magos ("tres sultanes de Persia"), a los que acompaña Pedro Domecq (productor de vino, ganadero...). De nuevo aparece un presagio siniestro: "por los espejos sollozan / bailarinas sin caderas". (Versos 37-56)

La voz poética lamenta la llegada de la benemérita (versos 57-64).

Se describe a continuación el asalto de los guardias civiles a la ciudad, que, ignorante del peligro, tiene sus puertas abiertas. Incluso los objetos (relojes, coñac) intentan ocultarse. Se oyen gritos, los sables cortan, los caballos pisotean, las gitanas huyen con vasijas de monedas. Los gitanos se refugian en el portal de Belén, donde la Virgen y San José atienden a los heridos y muertos. La benemérita quema, mutila, dispara hasta el alba, cuando la ciudad está destruida. Finalmente, la Guardia Civil se aleja. (Versos 65-120)

Si alguien quiere recordar la ciudad de los gitanos, debe buscar la en la frente de la voz poética. (Versos 121-124)

Estructura interna del romance (organización de la materia narrativa/lírica en el romance)

Desde el punto de vista de la **estructura externa**, "Romance de la Guardia Civil española" se compone de 124 versos que se organizan en seis secciones.

Según su **estructura interna**, considerando la progresión narrativa, se pueden señalar cuatro partes:

- a) Descripción negativa de la Guardia Civil (versos 1-16).
- b) Celebración de la Navidad en la ciudad de los gitanos, teñida de malos presagios, y llegada de la Guardia Civil (versos 17-72).
- c) Asalto a la ciudad, que termina destruida, y marcha de la Guardia Civil (versos 73-120).
- d) La ciudad pervive en la memoria del yo poético (versos 121-124).

Tema y relación con los temas de la obra

El tema de este romance es la **represión** de la **Guardia Civil**, que supone la destrucción del mundo mítico de los gitanos. La benemérita representa a la sociedad convencional, a las normas sociales que deben

ser cumplidas y que impiden la realización de los anhelos personales, conduciendo al individuo hacia la frustración. Se muestra en este romance el enfrentamiento entre realidad (representada por la Guardia Civil) y fantasía (representada por los gitanos), que termina destruida.

El **gitano** simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad. Representa una cultura primitiva y marginada, oprimida por fuerzas que no puede controlar y que frustra sus deseos o proyectos. Esta fuerza opresora puede tomar la forma de guardia civil, otros gitanos, la luna o el viento, es decir, el *fatum* o destino que marca trágicamente al pueblo gitano.

Si en los poemas anteriores el protagonista estaba individualizado y se enfrentaba a un enemigo más o menos concreto (Antoñito, a la Guardia Civil y a sus primos; Soledad Montoya, a la pena inherente al alma gitana; la casada infiel y la monja gitana, a la frustración amorosa...), en este romance es todo el pueblo gitano quien sufre el ataque de la Guardia Civil y queda arrasado, mostrando la imposibilidad de luchar contra el orden establecido y llevar una vida distinta y plena a su margen.

Localización de este romance en el conjunto del *Romancero gitano* (este apartado forma parte del tema "Estructura externa e interna de la obra")

El "Romance de la Guardia Civil española" pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, los poemas 1 a 15 del *Romancero*. En concreto, funciona como romance-epílogo, pues muestra la destrucción del mundo gitano a manos del brazo represor de la Guardia Civil.

30

Símbolos

Combinando simbolismo y vanguardia, Lorca emplea en el *Romancero gitano* una elevada cantidad de símbolos que complican la interpretación del texto y enriquecen su dimensión poética. Los símbolos más relevantes del "Romance sonámbulo" son los siguientes:

- El **gitano** simboliza el destino trágico, la imposibilidad de la realización personal, la frustración de la lucha contra el destino y la sociedad. En este romance, toda la ciudad de los gitanos cae arrasada por la Guardia Civil, que representa el orden establecido; se expresa así la imposibilidad de luchar contra las normas y poder vivir una vida plena a su margen.

- La **Guardia Civil** simboliza la represión del deseo, la frustración de los proyectos. En este poema, destruye el mundo gitano, el ansia de vivir al margen de las normas convencionales.

- El color **negro**: caballos negros (verso 1), herraduras negras (verso 2), alma de charol (verso 7). Este color se asocia a la muerte. El negro caracteriza a la guardia civil en su exterior (sus monturas) y en su interior (su alma). Son una presencia amenazante, tal como se describe en los primeros versos del poema, que terminará arrasando la ciudad de los gitanos.

- El color **verde**: "verdes luces" (verso 59). Este color tiene connotación trágica. El yo poético le pide a la ciudad que apague las verdes luces, quizá para que la benemérita no localice la ciudad. El destino trágico del pueblo gitano se consume en los versos siguientes, donde se describe su destrucción.

- El **caballo**. Este símbolo, muy común en Lorca, que puede tener connotaciones eróticas (pasión amorosa), representar al destino que conduce al jinete hacia la muerte o ser mensajero de la muerte. En este romance, se mencionan los caballos negros de la Guardia Civil (versos 1 y 2), por lo que se asocia a este animal con la represión y la muerte. También aparece un caballo malherido que "llamaba a todas las puertas" (versos 29-30). Este segundo caballo es el mensajero de la muerte; precisamente su estado malherido indica cuál será el destino de la ciudad. El fatalismo o destino trágico se va a imponer, como en todos los romances de este poemario.

- Los **metales**. Los metales (plata, cobre), u otros sustantivos relacionados con ellos (fraguas, yunques), configuran el ambiente trágico del poema.

En este texto, se explica que los guardias civiles tienen "de plomo las calaveras" (verso 6), relacionándose su insensibilidad con el contenido de las balas de sus pistolas, que poco después van a provocar muerte en la ciudad.

En el verso 35, se menciona "la noche platinoche". Si se compone esta palabra de noche+plata, se puede entender que la luna brilla en el cielo (ya se había mencionado en el verso 19, en el contexto de la fiesta navideña). A continuación del caballo malherido y de los gallos de vidrio, la platinoche se contagia de valores funestos.

- La **luna**. En la mayoría de los poemas, anuncia lo trágico, la muerte. A veces, está antropomorfizada, convertida en mujer que trae lo fatal, como en el "Romance de la luna, luna". En el "Romance de la Guardia Civil española", se menciona en el contexto de la fiesta que celebra la ciudad gitana, junto con la calabaza y las guindas en conserva (versos 19-20), por lo que contribuye a crear ese ambiente festivo e inocente de la ciudad gitana ajena al desastre que la amenaza.

Al final del poema, vuelve a mencionarse la luna ("juego de luna y arena", verso 124) en una metáfora que, si se refiere a la ciudad gitana, identifica a esta con lo trágico, con la muerte; también la **arena** se relaciona con la esterilidad y la muerte. Por tanto, el mundo gitano ha caído víctima de la imposibilidad de realización y del destino trágico.

- La **sombra** se vincula con la muerte. En los versos 53-55, aparecen presagios negativos para los gitanos: "Por los espejos sollozan / bailarinas sin caderas. / Agua y sombra, sombra y agua". El dolor de los cuerpos truncados de las bailarinas se combina con el valor simbólico de la sombra como muerte en contraste con la fiesta de Navidad que se describe en los versos anteriores.

31

- Las **flores** tienen significados diversos (las rosas y los lirios se asocian con las heridas; cicuta y ortigas se asocian con la muerte...). En los versos 67-68, figuran las siemprevivas, que, paradójicamente, se relacionan con las armas de los guardias, y, por tanto, con la muerte: "un rumor de siemprevivas, / invade las cartucheras".

Aspectos formales: tradición e innovación

Una de las características de la Generación del 27 es la síntesis de tradición y renovación; los poetas adoptan las innovaciones de las Vanguardias al mismo tiempo que muestran respeto por la tradición. *Romancero gitano* es ejemplo de esta fusión entre literatura tradicional y vanguardia, dentro de la tendencia conocida como neopopularismo.

a) Rasgos del Romancero tradicional:

- **Métrica**. Lorca presenta una colección de 18 **romances** que, en general, siguen las pautas del Romancero tradicional en cuanto a **medida** y **rima** (es decir, versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares). Como excepciones a esta tendencia, pueden citarse "El romance del Emplazado", donde se invierte la rima (riman en asonancia los impares y quedan libres los pares: a-a-a-a...), o "La burla de don Pedro a caballo" (con versos de diferente medida).

El "Romance de la Guardia Civil española" es muestra de la métrica del romance tradicional: versos octosílabos con rima asonante en los pares (-a-a-a-a-a...).

- **Combinación entre lo narrativo, lo lírico y lo dramático**. Como en todos los textos del *Romancero gitano*, se da una combinación entre los elementos narrativos y líricos. Se desarrolla una breve historia en la que se entremezclan pasajes complejos llenos de metáforas y símbolos que provocan hermetismo y ambigüedad. Por ejemplo, en este romance, se indica que los guardias son insensibles explicando que tienen "de plomo las calaveras"; se expresa un presagio por medio de "bailarinas sin caderas" que sollozan.

Los **diálogos** no están siempre precedidos de un verbo introductor ni de la indicación de quién habla. En este romance no hay propiamente un diálogo, pero la voz poética se dirige a la ciudad de los gitanos en varias ocasiones (por ejemplo, versos 57-64 y 121-124).

- **Estríbillo.** A lo largo del poema se repite en varias ocasiones "¡Oh ciudad de los gitanos! / ¿Quién te vio y no te recuerda?" (versos 21-22, 61-62, 121-122) o solo su primera parte, "¡Oh ciudad de los gitanos!", (verso 17, 57, 117). Se expresa la desgracia que sufre el mundo mítico de los gitanos, incapaz de vivir al margen de las normas, y la imposibilidad de olvidar esa forma de vida anhelada e imposible de llevar a cabo.

- **Figuras de repetición** (no es una búsqueda exhaustiva):

• **Anadiplosis** (la palabra con la que termina un verso comienza el siguiente):

○ Versos 25-26, "Cuando llegaba la noche, / noche que noche nochera". Ambienta la acción en la noche y, además, se juega con la creación de palabras: "nochera". El segundo verso se repite en el verso 36.

• **Paralelismo:**

○ Versos 11-12, "silencios de goma oscura / y miedos de fina arena". Silencios y miedos son lo que la Guardia Civil ordena. La arena simboliza la esterilidad y la muerte; la goma, metonímicamente, puede referirse al garrote o bastón del guardia.

• **Políptoton** (uso de la misma palabra con diferentes morfemas flexivos):

○ Verso 13, "Pasan, si quieren pasar". Significa que la Guardia Civil hace lo que quiere.

32

- **Juegos de palabras:**

○ Versos 26 y 36, "noche que noche nochera" (le da ritmo popular al texto), y 35, "platinoche". Se crea una palabra inventada por derivación, y otra, por composición.

- **Alternancia o disimetría verbal** (no es una búsqueda exhaustiva):

○ En la narración alterna el pretérito imperfecto con el presente y el pretérito perfecto simple: "gallos de vidrio cantaban" (verso 31), "y buscan a los gitanos / a ver si las encuentran" (versos 39-40), "los relojes de pararon" (verso 77).

b) Rasgos vanguardistas:

- **Uso abundante de símbolos** (explicados en el apartado "Símbolos").

- **Adjetivación abundante, a menudo con valor sinestésico o simbólico:**

○ Verso 9, "jorobados y nocturnos". Son dos adjetivos que describen a la Guardia Civil. Tienen apariencia de jorobados porque llevan la capa por encima de la mochila. Son nocturnos quizá porque de noche comenten desmanes (la ciudad va a ser asaltada por la noche).

- **Metáforas** (a menudo visionarias, es decir, entre el término real y el imaginario no hay una semejanza puesto que la relación entre ambos procede de un significado emocional o subjetivo). La influencia de Góngora puede explicar el **hermetismo** y la complejidad de muchas imágenes, que provocan una multiplicidad de lecturas.

- Versos 5-6, "Tienen, por eso no lloran, / de plomo las calaveras". Los guardias son insensibles porque su cabeza está hecha del mismo plomo que llevan sus balas. Demostrarán su insensibilidad destruyendo la ciudad.
- Verso 31, "Gallos de vidrio cantaban". Los gallos, junto con el caballo malherido, son un aviso de que la ciudad va a ser asaltada. Pueden identificarse con el vidrio quizá porque su canto es cortante como el cristal.
- Versos 33-34, "El viento vuelve desnudo / la esquina de la sorpresa". El viento se lleva la sorpresa de encontrarse con la Guardia Civil al girar una esquina.
- Verso 35, "en la noche platinoche". Si se compone esta palabra de noche+plata, se puede entender que la luna brilla en el cielo (ya se había mencionado en el verso 19, en el contexto de la fiesta navideña).
- Versos 81-82, "un vuelo de gritos largos / se levantó en las veletas". Se identifican los gritos de dolor de los gitanos con pájaros que emprenden el vuelo.
- Verso 92, "remolinos de tijeras". Se refiere al movimiento continuo de los sables que cortan.
- Versos 111-112, "en un aire donde estallan / rosas de pólvora negra". La rosas, como en el "Romance sonámbulo" representan las heridas causadas por las balas (metonímicamente, "pólvora negra").
- Versos 113-114, "cuando todos los tejados / eran surcos en la tierra". La ciudad ha quedado totalmente derruida; los tejados están en el suelo, y por su forma se parecen a los surcos.
- Versos 116, "largo perfil de piedra". De nuevo se incide en la idea de que la ciudad ha sido destruida y solo queda piedra.
- Versos 71-72, "El cielo se les antoja / una vitrina de espuelas". Las estrellas se parecen a las espuelas por su forma. Las espuelas que llevan los guardias en sus botas se relacionan con la violencia.

33

- Metonimia:

- Verso 7, "con el alma de charol". El alma de los guardias es negra (como su tricornio). Se describe su carácter aludiendo de la oscuridad de su alma.
- Versos 73-74, "la ciudad, libre de miedo, / multiplicaba sus puertas". Los gitanos, desconocedores de la amenaza de la Guardia Civil, están tranquilos y dejan las puertas abiertas.
- Verso 90, "las capas siniestras". Se refiere a los guardias que visten esas capas. El adjetivo siniestro puede referirse al tono oscuro de la ropa, pero también las carácter de las personas.
- Verso 123, "que te busquen en mi frente". Una vez destruida la ciudad, solo pervivirá en la memoria (=frente) del yo poético. Esa ansia de libertad y de plenitud al margen de las normas ha sido cortada de raíz; se impone el orden establecido.

- Personificaciones, principalmente de la naturaleza, que contribuye a crear ambientes:

- Versos 77-80, "los relojes se pararon, / y el coñac de las botellas / se disfrazó de noviembre / para no infundir sospechas". Se expresan los efectos del miedo de forma exagerada, pues incluso afecta a objetos inanimados.
- Verso 115, "el alba meció sus hombros". Amanece en la ciudad de los gitanos.

