

EL ROMANCERO GITANO DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Romancero gitano fue publicado en julio de 1928 y su éxito fue tal que alcanzó hasta siete ediciones en vida de Lorca. La mayoría de romances habían ido apareciendo en revistas literarias de la época y fueron posteriormente revisados para formar parte de este libro. Está compuesto por **dieciocho romances** (composición en versos octosílabos que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares) en los que se exalta la dignidad del pueblo gitano, marginado y abocado al dolor, la pena y la muerte.

Se trata del tercer libro del poeta y, aunque con él tuvo un enorme éxito, también recibió numerosas críticas por parte de los poetas vanguardistas que lo tildaron de simple y de tradicionalista. Es más, la crítica se plantea si hay un Lorca profundo y exigente autor de *Poeta en Nueva York* y un Lorca folclórico y fácil que se dedica a una poesía menor. Pero una lectura atenta de la obra nos conduce a afirmar que bajo la apariencia de simpleza de *Romancero gitano* existe todo un universo simbólico que se funde con el propio mundo interior del poeta. El autor refleja en la realidad gitana su mundo incomprendido, su frustración, su deseo de libertad. El poeta se enfrenta a la norma, a la sociedad y se pone del lado del derrotado, del débil.

Para Lorca en el mundo gitano se encuentra la esencia de Andalucía, y, empleando sus mismas palabras, ha construido "*un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero, ni un sombrero plano, ni una pandereta; donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que un solo personaje, grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la Pena*".

EPÍGRAFES TEÓRICOS PARA LA ABAU:

1. Temas de la obra.
2. Estructura externa e interna.
3. Componentes simbólicos y míticos.
4. Rasgos formales: entre tradición e innovación.

LOS TEMAS EN ROMANCERO GITANO

Los dieciocho romances de la obra están protagonizados por gitanos idealizados que encarnan al hombre primitivo, libre y cuyos instintos e impulsos vitales son reprimidos

por la civilización. Dos son los temas dominantes: la muerte y la pasión erótica, junto a otros temas que desgranaremos a continuación.

EL AMOR, EL EROTISMO Y EL SEXO: En *Romancero gitano* se recogen los códigos sentimentales del gitano: entiende el amor sobre todo como sexualidad y esta, a su vez, como una forma de ejercer poder y violencia sobre la mujer, que, a menudo, se encuentra sola y se siente angustiada (como bien sirve de ejemplo el "Romance de la pena negra"). Podemos encontrar diferentes tipos de amor: frustrado, incestuoso, ansiado, imposible, homosexual (romance de "San Rafael"). El sexo y el erotismo están presentes en varios poemas ("La casada infiel" o "Romance de la luna luna", entre otros muchos). Todo el libro está creado sobre una realidad amorosa frustrada (en el "Romance sonámbulo" una joven gitana ahoga su frustración amorosa en las aguas estancadas del aljibe). El amor en el gitano lorquiano queda reducido a deseo (en "La monja gitana" descubrimos el deseo sexual de una religiosa). El ser amado es el objeto de la violencia sexual del amante en muchas ocasiones (como puede observarse en "Muerto de amor" donde Eros es pura violencia sexual). El individuo de Lorca es un individuo marcado por el instinto, el erotismo y el sexo. La energía sexual se materializa junto con el dolor y el sufrimiento en varios romances. Podríamos hablar de una dualidad sexo-muerte que está muy presente en Lorca.

LA VIOLENCIA Y LA MUERTE: junto con el erotismo insatisfecho, la violencia y la muerte constituyen dos temas fundamentales. Son los romances 1 y 18 los que tensan este arco de violencias que son innatas al mundo gitano: peleas, reyertas; suicidio; muerte enamorada; muerte violenta; asesinato colectivo y desenfrenado. Ese es el fin de los gitanos de Lorca, todo cuanto ha creado resulta destruido por las fuerzas de represión (la guardia civil) en "Romance de la guardia civil" (en este romance arde la ciudad de los gitanos que Lorca había creado en su imaginación). La sangre es la esencia de la vida y su derramamiento es la esencia de la muerte. Esa expresión que aparece en algunos de los poemas del *Romancero* "**sangre ardiente**" puede entenderse en el contexto de los dos opuestos: deseo sexual = vida, y violencia física = muerte.

EL DOLOR Y LA FRUSTRACIÓN: Lorca nos muestra una oposición recurrente: el conflicto entre las instituciones opresivas, por un lado, y el deseo de libertad del individuo, por otro. La lucha contra la hegemonía cultural está marcada por el sufrimiento y la frustración. El dolor de los personajes lorquianos manifiesta la opresión y la soledad del individuo. Presenta un mundo donde los personajes van perdiendo su identidad, son despojados de lo material y también se pierden o buscan sin encontrar sus sentimientos. Nada los ata a este mundo para permanecer en él.

EL DESTINO TRÁGICO: Este tema está representado claramente en el personaje de la Pena ("Romance de la pena negra"). Parece que todas las fuerzas ocultas confluyen para conducir a la desolación y a la muerte. Todos los personajes son seres al margen del mundo convencional y, por ello, marcados desde un inicio por la frustración y la muerte, en definitiva, por el destino trágico.

EL MUNDO ANDALUZ. García Lorca recrea la realidad andaluza en el mundo de los gitanos. Se inspira en su infancia, en sus experiencias y en leyendas de la tierra. Expresa con palabras lo pintoresco de una manera colorista y simbólica. El paisaje andaluz sirve de fondo para todas las figuras humanas y actitudes que aparecen en los romances. El elemento gitano es el común denominador de todo el libro y representa la libertad, la aventura, la fantasía, la ensoñación y también lo que está al margen de la ley.

DENUNCIA SOCIAL: Aunque no es un libro social, este tema está muy presente a través de la figura del gitano y de la Guardia Civil, figuras opuestas que establecen dos extremos del mundo lorquiano. Los romances del "Camborio" y el de la "Guardia Civil" son la expresión más clara de esta denuncia social. El romance de "La monja gitana" manifiesta otro tipo de denuncia: la represión religiosa de los instintos. En "San Miguel" aparece una crítica a la sociedad de Granada. En "Muerto de amor" se pone de manifiesto la desigualdad social. En "San Rafael" aparece la marginalidad que produce la homosexualidad. En este último romance el amor homosexual está condenado al fracaso y el deseo es reprimido por una sociedad que limita al ser humano y lo "castra". El homosexual está condenado al aislamiento, a la frustración, a la soledad, a la marginación y al dolor.

ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA OBRA

La configuración de la obra ha sido muy estudiada por el autor. Podemos decir que la colocación de los poemas para nada se debe al azar.

Externamente, nos encontramos ante un libro estructurado en **dos bloques desiguales**, con personalidad propia cada uno de ellos. El primer bloque, el más extenso, va desde el **romance primero hasta el décimo quinto**. Contiene la personal visión de Lorca del mundo gitano y se abre y se cierra con la presencia de un elemento mítico fundamental: *la luna*.

Por otra parte, el segundo bloque (**romances 16-18**) lo conforman tres poemas históricos que le sirven al autor para dar su visión subjetiva de momentos históricos

legendarios de extracción literaria ("Burla de don Pedro a caballo") o de contenido religioso ("Martirio de Santa Olalla" y "Thamar y Amnón").

Pero si atendemos a la estructura interna, podemos observar que dentro de estos dos grandes bloques podemos establecer otras delimitaciones:

- **Romances 1-7:** representan la parte más lírica, en la que la mujer posee un protagonismo sobresaliente. En el primero es la luna, de muy potenciada femineidad, la que determina la acción. En el segundo es Preciosa, víctima sexual de un viento erótico y violento. En el cuarto, la gitana suicida que se ahoga en el aljibe por la ausencia de su amado. El quinto está protagonizado por la gitana monja que sueña historias de amor. En el sexto, la casada infiel da rienda suelta a su sexualidad y en el séptimo aparece Soledad Montoya, la encarnación de la Pena Negra, que representa el modelo femenino lorquiano: un ser frustrado y anhelante. Desde un prisma temático, en esta primera parte predominan los temas de la frustración amorosa y el erotismo².

- **Romances 8-10:** se trata de tres romances exaltadores de las esencias andaluzas en los que Lorca canta a las femeninas ciudades de Granada, Córdoba y Sevilla a través de tres figuras de sujetos masculinos (San Miguel, San Rafael, San Gabriel, respectivamente). Estos tres romances constituyen una transición hacia el último bloque en el que será la presencia masculina la que deje su impronta.

- **Romances 11-15:** en ellos se dibuja el mundo masculino y los temas principales son la violencia y la muerte. En el romance once el protagonista es Antoñito el Camborio, prototipo de orgullo gitano, preso por la guardia civil. De nuevo en el romance doce Camborio vuelve a ser el protagonista, pero esta vez de su muerte violenta a manos de los hermanos Heredia, también gitanos. El romance trece ("Muerto de amor") está protagonizado por un joven gitano que augura su propia muerte por haber amado a una mujer que no le correspondía. En "Romance del emplazado" el protagonista es el gitano Amargo, que sabrá de antemano que su destino será la muerte un 25 de agosto. Y, por último, el romance que emana más violencia es el "Romance de la Guardia Civil Española" en el que la ciudad de los gitanos queda reducida a cenizas en una noche de Navidad.

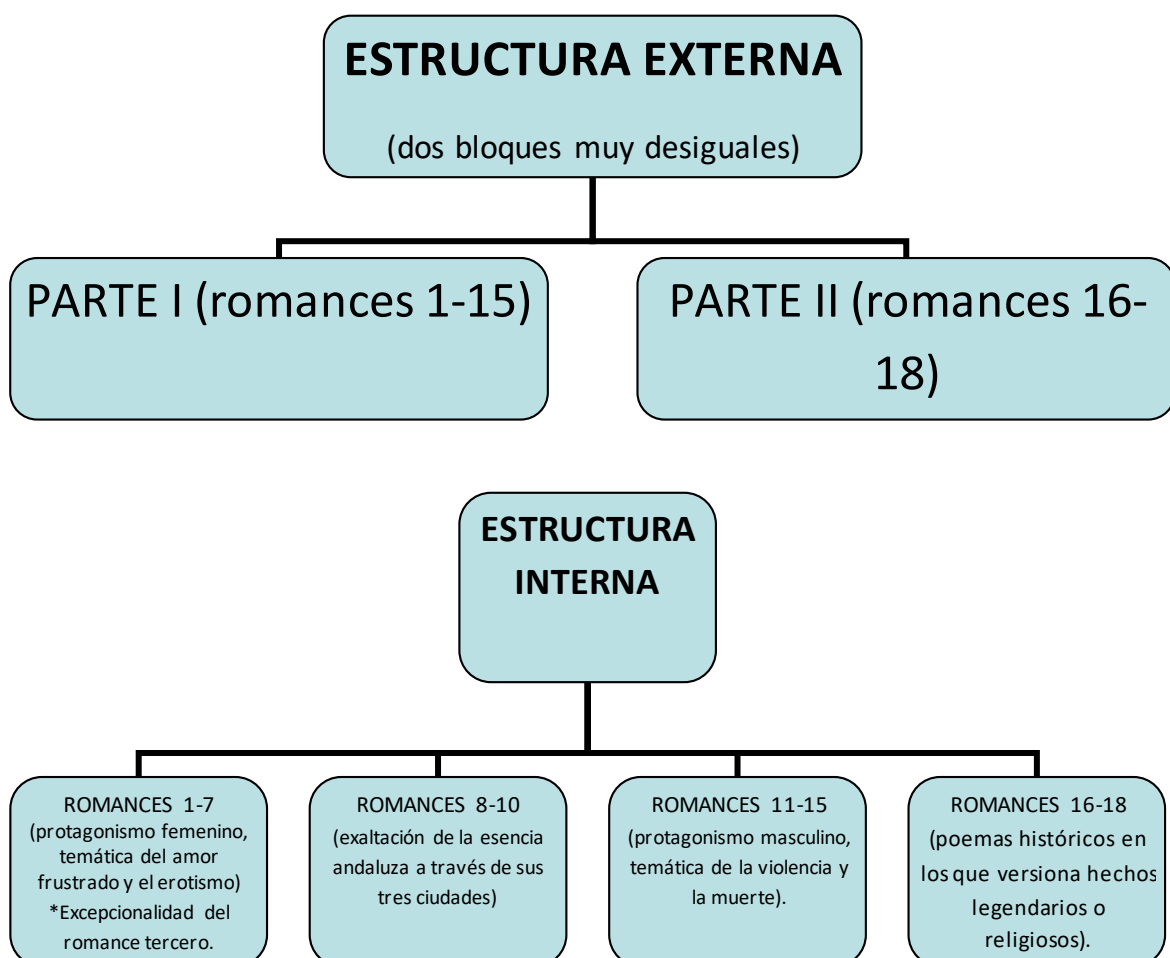
---

¹ El título hace referencia a una farsa burlesca de un tema frecuente en el romancero tradicional, parodia y escarnio de un personaje histórico, aparentemente noble y caballero enamorado; personaje que, al final, muere olvidado.

² Solamente el **romance tercero "Reyerta"** se escapa a esta caracterización. En él el protagonista no es femenino, sino que son los gitanos en reyerta, y la muerte y la violencia constituyen los temas principales. Este romance encajaría mejor en el bloque de los romances 11-15 centrado en el mundo gitano masculino.

Considerados en conjunto los primeros quince poemas (que externamente conforman el primer bloque), **podemos decir que los siete primeros son, en general, más breves, expresivos, dramáticos y "femeninos", mientras que los cinco últimos son más largos, narrativos, épicos y "masculinos"**. En el medio están los tres romances de los arcángeles, que son como un "intermedio" o descanso de la acción principal contada en el libro. También puede decirse que el último texto, el "Romance de la Guardia Civil española", es una especie de clímax final, momento culminante de la obra, donde la masacre en el poblado gitano simboliza la muerte del mundo gitano en general en su lucha contra la civilización burguesa.

Termina el libro con **tres poemas históricos** que conforman el segundo bloque. En ellos Lorca da su particular visión de hechos legendarios o religiosos. Debemos señalar que en el último ("Thamar y Amón") se unen las dos fuerzas motrices de todo el *Romancero gitano*: el sexo y la violencia, que se unen en la violación de la muchacha.

COMPONENTES SIMBÓLICOS Y MÍTICOS

En el *Romancero gitano* se intercambian constantemente el plano humano y el mítico³, creando una fusión que generará una nueva realidad. La historia narrada, la anécdota, constituye el plano real que entrará a formar parte del mítico mediante metáforas, símbolos e imágenes. En esta realidad mítica se saltan las barreras levantadas por la razón. Por ejemplo, en el "Romance de la luna, luna" existe una realidad que es la muerte del niño gitano, pero en paralelo se genera una realidad mítica reflejada en la aparición de la luna personificada en mujer que baila, mágica y ritualmente.

El mundo mítico lorquiano se construye mediante la utilización de símbolos que representan las fuerzas irracionales y primitivas. Podemos afirmar que la poesía del *Romancero Gitano* levanta una realidad simbólica que pone en directa conexión al ser humano con las fuerzas de la naturaleza. Solamente podremos comprender el significado de cada uno de los romances si somos capaces de descubrir el valor simbólico de algunos elementos reales que se repiten constantemente (como la luna, el viento, el caballo, el color verde, etc.).

Los principales símbolos⁴ de la poesía lorquiana (que se relacionan con los temas más importantes de la obra) son:

1. **GITANO:** el gitano en sí mismo es un símbolo que encarna la confrontación entre la libertad del instinto y las normas sociales a las que el gitano no se sabrá adaptar. El gitano representa lo natural, la pureza, lo espontáneo, el primitivismo. Pero su naturaleza chocará con las fuerzas de la represión, y, por lo tanto, su destino estará marcado por la muerte y por la frustración.
2. **LA GUARDIA CIVIL:** constituye el símbolo de la represión, la persecución y la aniquilación de la pureza que representa el gitano.
3. **REALIDADES QUE SIMBOLIZAN VALORES MALÉFICOS:** en este grupo incluimos símbolos que representan el mundo trágico vinculado con la muerte y la violencia.

---

³ Cuando empleamos el adjetivo "mítico" para aplicarla a la poesía de Lorca nos estamos refiriendo a un tipo de pensamiento o manera de dibujar la realidad basado en símbolos y en creencias fundamentadas en elementos sobrenaturales.

⁴ Un símbolo es una imagen física que sugiere algo que no es perceptible por los sentidos: una idea, un sentimiento, una obsesión, una angustia... A diferencia de la metáfora (con la que guarda cierta relación), el símbolo aparece reiteradamente en la obra de un poeta.

- 3.1. LA **LUNA**: su presencia simboliza la muerte ("Romance de la luna, luna", "Burla de don Pedro a caballo")
  - 3.2. LOS **METALES**: su frío recuerda al frío de un cadáver y también representan la muerte.
  - 3.3. LA **CAL**: vinculada con los enterramientos, simboliza la muerte.
  - 3.4. LA **SOMBRA**: representa lo trágico y también la esterilidad ("con la sombra en la cintura").
  - 3.5. **AGUAS ESTANCADAS, ALJIBES Y POZOS**: simbolizan escenarios proclives a la muerte. En cambio, el mar suele ser símbolo de fecundidad y erotismo, pero también de muerte (por ejemplo, en "Romance de la Pena Negra" o en "Romance sonámbulo").
  - 3.6. **COLORES**: el verde (simboliza el deseo prohibido que conduce a la frustración y a la esterilidad; pero también representa la cercanía de la muerte), el azul, la pureza, el blanco (aunque a veces simboliza también la vida eterna), el malva y el amarillo son colores que traen malos augurios y que generalmente están vinculados con la muerte. El color plata o el negro también se asocian con la muerte. El rojo puede estar ligado a la muerte violenta (la sangre) o bien puede significar la pasión amorosa. Los colores desempeñan un papel crucial en el poemario, pero su interpretación dependerá del contexto en el que se integren.
  - 3.7. **PLANTAS**: algunas también son un mal augurio como las adelfas, siempreviva, la ortiga o la malva ("Romance del emplazado"). Otras representan la pureza y la fecundidad como la azucena ("Romance de San Gabriel). La vara de mimbre representa la nobleza, la protección, y es símbolo de poder.
-
4. **SÍMBOLOS DEL EROTISMO:**
    - 4.1. **EL RÍO Y LOS JUNCOS** (como puede observarse en el romance de "La casada infiel").
    - 4.2. EL **CABALLO**: simboliza la pasión, el **deseo**, la fuerza, el poder creador, la juventud, el vigor sexual y el instinto. Pero la pasión desbocada generalmente termina en la muerte. Además, el caballo puede representar al mensajero que trae malas noticias.
    - 4.3. **EL OLIVAR Y LAS ROSAS.**
    - 4.4. **EL MAR** (simboliza en algunos romances como en "Romance sonámbulo" la búsqueda de la felicidad amorosa).

- 4.5. **EL VIENTO PERSONIFICADO**, simboliza la sensualidad y el erotismo (a veces violento o frustrado) ("Preciosa y el aire"). En otros romances presagia la tragedia ("Romance de la guardia civil").

RASGOS FORMALES: ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Desde el punto de vista formal, llama la atención en el *Romancero gitano*, por una parte, rasgos de estilo que enlazan con la poesía tradicional y popular propia del romancero viejo (lo que se ha denominado "**neopopularismo**" de la Generación del 27); pero, por otra parte, esta obra es también una manifestación vanguardista muy influenciada por Góngora. Por lo tanto, Lorca es capaz de imbricar en este poemario lo culto y lo popular, la tradición y la novedad más rompedora de las vanguardias artísticas.

Entre los rasgos de estilo tradicional y popular destacaremos:

- a) **Estilo narrativo** de los romances, con un hilo argumental que se entremezcla con el más profundo lirismo. De hecho, lo lírico, lo narrativo y lo dramático se entrecruzan en esta obra.
- b) En relación con lo anterior, **mezcla de narración y diálogo**. De carácter popular son los diálogos dramáticos que entran siempre sin verbo de presentación.
- c) Predominio del **verso octosílabo** (en algunos romances prefiere el heptasílabo o el hexasílabo) y **la rima asonante**.
- d) Empleo de **figuras estilísticas de repetición** (paralelismo, anáfora, epanadiplosis⁵).
- e) Uso de **fórmulas narrativas tradicionales** o de preguntas dirigidas a un supuesto receptor ("Pero ¿quién vendrá a ayudarte?").
- f) **Fragmentarismo**: comienzo con la conjunción "y" como si el romance fuese continuación de algo anterior ("Y que no me la llevé al río" en "La casada infiel").
- g) **Realismo**: los hechos del romancero se sostienen sobre una realidad existente que luego Lorca tiñe con su particular imaginación. Son de asunto popular las reyertas, el suicidio por amor, el contrabando o el adulterio.
- h) Empleo de **un lenguaje popular** (que contrasta con la utilización de cultismos como cítara, efebo, éxtasis): terminaciones en -illo, -uelo, -ito.

---

⁵ La epanadiplosis es un recurso estilístico que consiste en el hecho de que un verso comience y termine con la misma palabra: "verde que te quiero verde". Similar a la epanadiplosis es la "anadiplosis", que consiste en que un verso termina por la misma palabra que comienza el siguiente.

El carácter vanguardista del *Romancero* se muestra en **la abundancia de recursos estilísticos, que en ocasiones configuran un texto hermético en su interpretación.** Quizás el más hermético sea el "Romance sonámbulo" o los tres romances dedicados a los tres arcángeles.

Algunos ejemplos de recursos estilísticos empleados en *Romancero gitano*:

- **Comparaciones** ("*La iglesia gruñe a lo lejos / como un oso panza arriba*")
- **Metáforas** que por repetidas se convierten en símbolos ("*Las piquetas de los gallos / cavan buscando la aurora*"; "*Lloras zumo de limón*"; "*trescientas rosas morenas / lleva tu pechera blanca*"; "*su luna de pergamino / Preciosa tocando viene*"). Muchas de estas metáforas están relacionadas con el mundo sensorial.
- **Sensaciones visuales, olfativas, sustantivas, táctiles y auditivas que crean imágenes extraordinarias.** La gama de **colores** del *Romancero*, de percepción visual y olfativa, se centra en el **blanco** (nardo, lirios, azucena, marfil, nácar, jazmines), el **amarillo** (azafrán, calabaza, oro), el **rojo** (amapolas, rosas, sangre, llamas, carmesí), el **gris** (plata, níquel, hojalata, plomo, estaño), el **verde** (olivos, bronce, aceituna), el **negro** (azabache, tinta, carbón, sombra, penumbra, charol). En muchas ocasiones el poeta utiliza estas imágenes sensoriales para crear **contrastes** que revelan la pasión o la tragedia.

Las sensaciones del **tacto** aparecen en lo "mojado", "húmedo", "seco"; lo "redondo" y lo "duro"; en lo "áspero", "liso" o "viscoso"; lo "caliente" y lo "frío". Muchas están matizadas por un carácter **erótico**: "*Sus senos de duro estaño*" ("Romance de la luna, luna"); "*Brisas de caña mojada*" ("Muerto de amor").

En cuanto a las imágenes referidas al sentido del **oído**, encontramos las que aluden a instrumentos de percusión: "*El jinete se acercaba / tocando el tambor del llano*" ("Romance de la luna, luna"); "*Mil panderos de cristal / herían la madrugada*" ("Romance sonámbulo"). La **ausencia del ruido** también es muy significativa: "*Silencio de cal y mirto*" ("La monja gitana"). Imágenes referidas al **gusto** aparecen por el sabor de las aguas: "*Entre los recodos del aire / cruje la aurora salobre*" ("San Miguel").

- **Hipérboles y personificaciones** ("*en las tejas de pizarra / el viento furioso muerde*");
- **sinestesias** ("*rumores calientes*"; "*viento verde*").

Algunas de estas imágenes recuerdan las "greguerías" de Gómez de la Serna (*la media luna soñaba / un éxtasis de cigüeña*), otras el barroquismo de Góngora (*Los densos bueyes del agua / embisten a los muchachos / que se bañan en las lunas / de sus cuernos ondulados*). Otras destacan por su carácter surrealista y su dificultad para "explicarlas"

(como en los versos del "Romance sonámbulo": *¡Dejadme subir! Dejadme / hasta las verdes barandas. / Barandales de la luna / por donde retumba el agua*).

BREVE ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS ROMANCES

1. "ROMANCE DE LA LUNA, LUNA"

En una fragua en la que trabajan los gitanos (según la tradición la herrería es la profesión típica de los gitanos) la luna, personificada en mujer, anuncia la muerte del niño gitano. El romance termina con el lamento de los gitanos que no llegan a tiempo para evitar la desgracia.

Este romance anuncia el destino trágico del mundo de los gitanos. La luna representa el poder mágico contra el que nada se puede. (En las culturas primitivas la luna siempre aparece con su poder e influencia sobre la vida de las personas). La reiteración del sustantivo *luna* anuncia la relevancia del elemento lunar como poder misterioso y maléfico, como se verá al final.

El mundo de los gitanos aparece representado por los sustantivos *fragua, collares, yunque*, que nos remiten a su vida cotidiana. Hay un diálogo entre la luna y el niño. El jinete gitano no llega a tiempo, su cabalgar es inútil, de ahí la frustración.

2. PRECIOSA Y EL AIRE

El viento personificado persigue a Preciosa, una joven niña gitana (que remite a la gitana Preciosa de las *Novelas Ejemplares* de Cervantes). Un antecedente de esta personificación del viento como ansia masculina está en el mito de Bóreas, viento que rapta a una muchacha (*Las Metamorfosis* de Ovidio). Si el viento simboliza el instinto masculino, la gitanilla representa el atractivo femenino. Al lado del viento hay otros elementos de la naturaleza personificada ("los olivos palidecen" / "Frunce su rumor el mar"/"El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete cae...". Todo configura una atmósfera nocturna y amenazante para Preciosa.

El color verde ("corre que te coge el viento verde") parece simbolizar el deseo prohibido.

Al lado de los personajes míticos (el viento y la niña) están los personajes que pertenecen al mundo histórico de los gitanos: los ingleses (que se instalan en Andalucía a partir del XIX por motivos económicos) y la Guardia Civil.

Podemos distinguir dos escenas, como si fuera una representación teatral: en la primera escena hay cuatro partes. La primera protagonizada por Preciosa; la segunda por

el viento; la tercera por otros elementos de la naturaleza (los olivos y la nieve, testigos de la persecución) y la cuarta por el propio narrador. El momento de mayor peligro está señalado por el apóstrofe del narrador: "¡Preciosa, corre, que te coge el viento verde". En la segunda escena, Preciosa se protege en la colonia de los ingleses.

El poema comienza "in media res" y tiene un final truncado (características ambas del romance tradicional), pues no sabemos cómo acaba, pero parece que el viento sigue amenazando ("en las tejas de pizarra, el viento, furioso, muerde").

3. "REYERTA"

El tema es la muerte producida por una pelea con navajas entre gitanos. La muerte es introducida por símbolos lorquianos como las navajas que aparecen destacadas mediante comparaciones. Asociados a la muerte aparecen el caballo, como mensajero de la tragedia, y la sangre. Las heridas del muerto se enuncian mediante metáforas ("su cuerpo lleno de lirios"/ y "una granada en la sien"); por metonimias ("sangre resbalada gime) y otra metáfora ("muda canción de serpiente"), que alude a como se expande por el suelo la sangre, en una mezcla de lo visual y lo auditivo.

El poema termina con una sucesión de metáforas vanguardistas (basadas en asociaciones inesperadas) en las que el final del día y el color negro evocan la muerte.

En la escena participan como espectadores las mujeres, ángeles negros y la tarde, que aparece con rasgos antropomórficos. Se nota la influencia popular del romancero (el tipo de composición, los recursos rítmicos como la ánfora y el nombre propio acompañado de su epíteto). Pero en este romance también encontramos imágenes muy vanguardistas.

Al final del romance llega el juez con la guardia civil e informa de que ha ocurrido algo habitual entre gitanos: "aquí pasó lo de siempre, han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses".

4. ROMANCE SONÁMBULO

Cuenta cómo una gitana está esperando a su amante, que es un contrabandista que huye, siendo herido en su fuga. Cuando está amaneciendo aparece el padre y el amante, el amante viene herido, le dice al padre que le deje dormir en casa. Cuando suben a la casa se encuentran a la gitana muerta, en el aljibe, puesto que se había suicidado.

Es la historia de tres personajes: la muchacha enamorada que cansada de estar en la baranda esperando decide suicidarse en el aljibe. Ella representa la frustración y la esterilidad del amor oscuro, por eso viene a morir en el agua estancada, que simboliza la falta de esperanza. El verde preside todo el poema, sirve como marco a la historia y le da

una atmósfera de irrealidad, fantasmagórico. Es símbolo de la frustración, de la putrefacción de la muerte, del amor equivocado...

Frente a la muchacha que aparece quieta, el dinamismo del jinete bandolero que se debate entre la vida sedentaria y la vida libre representada por el caballo. Llega herido y moribundo. El tercer personaje es el padre de la muchacha.

Otra vez la luna preside la escena ("barandales de la luna"); también participa en la escena la naturaleza animada. Un ruido amenazante anuncia la llegada de la muerte ("Temblaban en los tejados farolillos de hojalata"/"Mil panderos de cristal herían la madrugada").

El poema está dividido en cinco partes separadas tipográficamente. Cada división conlleva una elipsis que hay que suplir con la imaginación: las dos primeras partes son tiempos de espera, el diálogo ocupa la tercera parte (entre el compadre, padre de la muchacha, y el jinete contrabandista); las oraciones de modalidad exhortativa representan el ansia ("dejadme subir..."); en la quinta parte presenciamos el esfuerzo inútil de los gitanos. En la última parte aparecen los guardias civiles que van a derrumbar el mundo de los gitanos. Y se cierra con los primeros versos y un barco y un caballo que nunca alcanzan su destino.

5. "LA MONJA GITANA"

Una monja está abordando, pero su fantasía está ocupada en otras cosas. Las flores de su fantasía tienen una connotación sexual que culmina con las imágenes a partir del verso 25 de simbología sexual más o menos evidente: parece haber un camino ascendente hacia un clímax.

Podemos distinguir dos partes: en la primera (del 1 al 20) presenta a la monja en su silencio; la segunda (del 20 al 32) la imaginación se le escapa. Finalmente, la monja continúa con sus bordados.

"un negro chorro de hormigas" = el deseo reprimido.

"un rumor último" = sugeridor de una secreta presencia (caballistas)

6. "LA CASADA INFIEL"

Una noche marchosa, como dice García Lorca, una muchacha casada (hecho que oculta) tiene una relación sexual con un gitano. En el romance se retratan los instintos más primarios y, a diferencia del anterior en el que todo es "sugerencia", en este la sensualidad erótica deja paso al amor carnal más explícito.

El romance comienza *in media res* con un estribillo iniciado por la conjunción "y" (rasgo propio del romancero popular): "y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido".

En este romance observamos el enfrentamiento entre el deseo sexual y las normas sociales.

7. "ROMANCE DE LA PENA NEGRA"

Soledad Montoya es la concreción de la 'pena negra'. En este romance se profundiza en el sentimiento de desgracia de Soledad, pena que solamente se puede curar con la muerte. Imágenes:

"Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora" / Los gallos anuncian con su canto, como si fuese una piqueta que horadase la noche, la próxima llegada del día.

"Cobre amarillo su carne/ Huele a caballo y a sombra". Se acumula una metáfora y una sinestesia. Su carne es cobre amarillo por el color de su piel/ huele a sombra porque está envuelta en la oscuridad de la noche.

"Yunques ahumados, sus pechos, gimen canciones redondas" / Hay un desplazamiento del adjetivo 'redondas': los pechos (yunques) lloran porque se sienten ahumados, es decir, casi ajados, secos, estériles.

"lloras zumo de limón" / una hipérbole metafórica / lloras lágrimas muy amargas.

"de espera y de boca" Una metonimia: bocas por besos.

"Me estoy poniendo /de azabache/ me estoy haciendo vieja

"Mis muslos de amapola" / metáfora: se sustituye jóvenes por 'de amapola'

"lava tu cuerpo con agua de alondras / calma el fuego de tu cuerpo con el agua fría que simbolizan las alondras.

"Volante de cielo y hojas/ Metáfora: así como el vestido de la gitana tiene volantes, el río es el volante de la falda del monte en el que se reflejan el cielo y las hojas de los árboles.

"Con flores de calabaza /la nueva luz se corona", el sol ilumina el horizonte con una luz amarilla

"De cauce oculto y madrugada remota": profunda, eterna, antigua.

TRES ARCÁNGELES MÍTICOS

Son emblemas de las tres ciudades andaluzas. El tríptico, dado su carácter descriptivo y estático, forma como una especie de contrapeso a la violencia que amenaza al mundo gitano.

8. "SAN MIGUEL"(Granada)

El San Miguel que poetiza se encuentra en la torre de la ermita de su nombre en lo alto del Sacro Monte en Granada. La romería de los gitanos desde el Albaicín a la ermita del Sacro Monte sigue celebrándose cada 29 de septiembre. Esta romería y el San Miguel que se encuentra allí son los elementos que se celebran en este poema.

San Miguel es el rey del aire que vuela sobre Granada, ciudad de torrentes y montañas. Se empieza describiendo la romería. Luego el San Miguel. La estatua que hay allí es una estatua barroca, con la cabeza adornada de gigantescas plumas; tiene además el brazo derecho en alto ("el gesto de las doce") y un aspecto afeminado del que se burla Lorca. A ambos lados la estatua tiene sendas esculturas de San Gabriel y San Rafael.

Como los otros dos es un poema de **metáforas difíciles**:

"Un cielo de mulos blancos" es una visión metafórica de las nubes, réplica de los mulos oscuros en el monte.

"Ojos de azogue", las estrellas.

"Un final de corazones", el momento último de la noche cuando la aurora colorea el cielo

"El mar baila" /personificación

"Las orillas de la luna pierden juncos, ganan voces / el mundo de la noche (luna, juncos) cede el paso al día (voces).

9. "SAN RAFAEL" (Córdoba)

Una estatua del ángel se halla en la orilla del Guadalquivir, en el puente romano. Tradicionalmente se considera a San Rafael el protector de los niños. San Rafael es el arcángel peregrino de la Biblia que pesca en el río de Córdoba. El pez que se menciona en el poema es el pez con el que generalmente se representa a este arcángel.

10. "SAN GABRIEL" (Sevilla)

Empieza con la descripción de un tipo gitano, esbelto y gallardo. Lorca lo llama el anunciador, padre de la propaganda. "Entre azucena y sonrisa": Es el ángel anunciador de la Virgen, cuyo símbolo tradicional de pureza es la azucena. Lorca agitaniza aquí el episodio de la Anunciación para expresar el sentido familiar de los gitanos. La gitana que aparece es la única gitana feliz del libro (frente a Soledad, la gitana del "Romance sonámbulo", Preciosa, Rosa la de los Camborios con sus dos pechos cortados, la martirizada Santa Olalla, la violada Tamar).

"bien lunada y mal vestida" /los lunares, la lunas de sus pechos

"domador de palomillas" alusión graciosa al Espíritu Santo.

"grillos ocultos palpitan" metáfora alusiva a la agitación del deseo reprimido.

"tu fulgor abre jazmines/ sobre mi cara encendida": blancura para refrescar el fuego.

"clavellinas", la flor del amor.

11. "PRENDIMIENTO DE ANTOÑITO EL CAMBORIO"

Antoñito es el tipo mítico masculino. Representa la dignidad gitana. Este personaje tiene un referente real. Era un representante de la aristocracia gitana ("hijo y nieto de Camborios"). Un ser nacido para la gloria o la perdición, pero nunca para la mediocridad.

Primero se cuenta la nobleza y dignidad del héroe, después la humillación (es despojado de su vara de mimbre). Las distintas partes marcan el cambio de tiempo. La primera parte transcurre después del mediodía, cuando Antoñito se dirige a la corrida de toros. La segunda parte transcurre en el momento del crepúsculo, "mientras el día se va despacio". Y la tercera a las nueve de la noche, al tiempo que desaparece la luz del exterior y Antoñito es devorado por las fauces oscuras del calabozo. Allí fue conducido por robar limones cuando se dirigía a Sevilla para ver la corrida de toros. Entonces el cielo reluce sin estrellas "como la grupa de un potro".

"Moreno de verde luna", una premonición fatídica.

12. "MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO"

El mismo personaje del poema anterior es ahora asesinado por envidia a manos de sus primos, los hermanos Heredia.

"voz de clavel", el clavel es símbolo del amor apasionado o metáfora de la sangre.

"las estrellas clavan rejonas al agua", visión metafórica taurina.

"Ay, Federico García", el poeta pasa a ser parte del universo gitano.

13. "MUERTO DE AMOR"

Este romance como el siguiente es el romance de la fatalidad inminente. Narra la agonía y la muerte de un enamorado que parece presenciar su propio fin. Es un diálogo entre hijo y madre. De este diálogo se deduce que el joven está enamorado de una muchacha que no le corresponde por su clase social y por este motivo él intuye su muerte.

"Los altos corredores", como "las altas barandas" parecen ser el lugar del amor imposible.

"En mis ojos" los ojos ofrecen el reflejo del mundo soñado.

"a las amarillas torres", el color amarillo es muchas veces símbolo de la muerte.

El joven asiste en su agonía a su propia muerte y entierro, "Las viejas voces" son el coro que acompaña la escena de la agonía; "fachadas de cal", presentación de un pueblo

andaluz. "El mar de los juramentos" /tumultuoso; "El cielo daba portazos" /los truenos. El número siete tan repetido hacia el final del poema alude a la Virgen de los siete puñales, máxima representación del dolor.

14. "ROMANCE DEL EMPLAZADO"

Lorca nos presenta a "el Amargo" con una técnica de planos superpuestos, en una mezcla de pasado, presente y futuro. En este poema, como en el "romance sonámbulo", el Amargo está muerto desde el principio, puesto que se le anuncia (emplaza) su muerte para el 25 de agosto. El personaje no ve otro futuro que la agresividad y la muerte.

Caballo/barcos: el mundo de los gitanos en su doble vertiente de sierra/mar.

"trece barcos" el número de la mala suerte.

"norte de peñascos y señales" el duro provenir del emplazado.

15. "ROMANCE DE LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA"

Este romance representa la oposición entre la realidad y el deseo, la imaginación frente al orden. La Guardia civil representa el mal; de ahí el valor simbólico del color negro. Seres extra-humanos que "tienen de plomo las calaveras", seres monstruosos "jorobados y nocturnos" que destruyen la ciudad de los gitanos en la noche de Navidad. La violencia, el miedo y la destrucción cierran el bloque I de romances.

Bloque II. Tres romances históricos

16. "MARTIRIO DE SANTA OLALLA"

Romance de la Andalucía romana. Olalla no es gitana pero es perseguida y mutilada por los soldados romanos igual que los gitanos por la guardia civil. La referencia histórica está sacada del martirio de Santa Eulalia de Mérida. El poema está dividido en tres partes: panorama de Mérida; el martirio; infierno y gloria.

17. "BURLA DE DON PEDRO A CABALLO" (romance con lagunas)

Lorca parte de un personaje histórico, Don Pedro, que llega a una misteriosa ciudad y todos los que le reciben portan una serie de elementos que anuncian su futura muerte. Aparece la laguna como espacio de vacío, como lugar donde se sumergen las palabras.

"Caballo sin freno" (verso 6): El protagonista es un jinete, símbolo que en Lorca representa el destino fatal, la búsqueda que no llega a consumarse y que concluye trágicamente, en este caso ya anuncia su muerte.

18. "TAMAR Y AMNÓN"

El tema está basado en el conocido incesto bíblico que relata el segundo libro de Samuel. Se plantea desde una revisión asociada a lo andaluz gitano el tema bíblico de la violación y del amor incestuoso entre Tamar, hija del rey David, y su hermano Amnón.