

EL “ROMANCERO GITANO”

➤ **SENTIDO DEL “ROMANCERO GITANO”** (“*Romancero gitano*”, colección austral nº 156, introducción de Esperanza Ortega; y “*Romancero gitano*” Edic. Cátedra).

- El libro tuvo un éxito rotundo cuando se publicó en 1929: fue el texto más vendido en la feria del libro de su época. Lorca llegó a decir: “ Es mi obra más popular, la que indudablemente tiene más unidad y es donde mi rostro poético aparece con personalidad propia, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal”l.
- El personaje principal (según el propio Lorca) es la PENA, que no es nostalgia, melancolía, sino “lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no comprende”.
- No hay interés costumbrista. El gitano para Lorca va a significar el conflicto de la vida: el individuo que trata de afirmar su individualidad frente al mundo, de ahí nace su destino trágico.
- El gitano del romancero es el gitano idealizado, convertido en mito. Lo que buscaba Lorca en esos gitanos andaluces era la “raíz oculta” (en expresión de Ángel Valente) de toda la humanidad.
- **El gitano simboliza el conflicto entre primitivismo y civilización, entre instinto y razón.** El gitano representa los impulsos naturales, lo espontáneo; es también el prototipo de hombre libre, en lucha con las fuerzas que representan la coacción y la represión (como la guardia civil). El mundo del gitano es un mundo inestable, de sueño (“juego de luna y arena”), el mundo del deseo que se debate entre la vida y la muerte. El gitano sucumbe a su ‘fatum’ a su destino trágico del que no puede escapar.
- El lema del romancero podía ser el último verso del “Romance de la guardia civil española”: “*Juego de luna y arena*”, dos símbolos negativos que resumen la vida de los gitanos, una vida marcada por la frustración y la tragedia.
- Unido al símbolo del gitano hay dos temas recurrentes en el romancero: el amor y la muerte.

➤ **CLASIFICACIÓN DE LOS POEMAS DEL ROMANCERO**

Todos los romances son gitanos, aunque no siempre en proporciones igualmente explícitas. Baste sólo que todos ellos lleven elementos del ambiente gitano: fraguas, yunques, metales, ritos y creencias gitanas.

1. ROMANCES PROPIAMENTE GITANOS (del 1 al 15)

a) Romance-prólogo:

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

b) Poemas centrados en figuras femeninas:

- **“Preciosa y el aire”.** (Un viento humanizado y lleno de deseos eróticos persigue a la gitana Preciosa). Si en el romance anterior la luna, fuerza mítica, perseguía al niño gitano, ahora otra fuerza mítica (el viento, símbolo del deseo y del instinto masculino) persigue a la niña gitana; una fuerza extrahumana amenaza el mundo de los gitanos. Es el mito de EROS, el amor, como fuerza vital. Eros y Tánatos, el amor y la muerte como fuerzas poderosas que configuran nuestras vidas.
- Cuatro figuras femeninas: **“Romance sonámbulo”** (gitano herido que regresa a su casa donde su novia está muerta); **“La monja gitana”.** (una monja, en la soledad del

convento, sueña historias de amor); **“La casada infiel”**. (romance erótico sobre una relación adúltera); **“Romance de la pena negra”**. (En la tristeza honda de Soledad Montoya se expresa la pena del pueblo gitano, del pueblo andaluz, “un ansia sin objeto”, una pena existencial).

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

c) Romances que se refieren a gitanos con destino trágico

- Tres tipos míticos masculinos: **“Prendimiento de Antoñito el Camborio”**, **“Muerte de Antoñito el Camborio”**, **Muerto de amor”** (un enfermo que se muere de amor), **“El emplazado”** (Cumplimiento de una predicción de muerte).. Si en el “romance sonámbulo” aparecía el tipo mítico femenino, ahora aparece el tipo mítico masculino. Antoñito el Camborio representa la dignidad gitana herida por la historia, el tiempo y las circunstancias. “Gitano verdadero, incapaz del mal como muchos que en estos momentos mueren de hambre por no vender su voz milenaria a los señores”. Antoñito es el representante de la aristocracia gitana, un ser nacido para la perdición o para la gloria, pero nunca para la humillación y la mediocridad. “Muerte del emplazado” y “muerto de amor” son los romances de la fatalidad inminente.
- **“Reyerta”** (Lucha y violencia entre gitanos). A través de un suceso trivial transluce una historia mítica (una historia realista y cotidiana que pasa a tener un significado general): la presencia de seres extramundanos como los ángeles, las características cristológicas de la pasión de Juan Antonio de Montilla, la insistencia sobre la sangre derramada.... El tema de la lucha de personas que se atacan sin saber por qué; la violencia como otro impuso vital.
- **“Romance de la guardia civil española”** (La represión de la Guardia Civil; destrucción del mundo mítico-gitano actual). La Guardia civil (creada para perseguir a los delincuentes en las zonas rurales) representa la dura realidad frente a la fantasía, la fuerza del mal que va a destruir el mundo de los gitanos; de ahí el color negro que califica a todo lo relacionado con los guardias civiles.

d) Tres romances dedicados a tres ciudades andaluzas:

- Tres arcángeles mítico-gitanos representantes de tres ciudades andaluzas: **“San Miguel”** (Granada); **“San Rafael”** (Córdoba); **“San Gabriel”** (Sevilla).

2. ROMANCES DE PERSONAJES HISTÓRICOS que sufren un proceso de agitanización (del 16 al 18)

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

➤ SÍMBOLOS en el ROMANCERO GITANO

El gitano simbolizaría el conflicto entre primitivismo y civilización, entre instinto y sociedad. El gitano fracasa en sus intentos de adaptación a la sociedad y sucumbe a su ‘fatum’ o destino trágico.

- La luna representa la muerte y la petrificación.

- El viento es el símbolo del erotismo masculino.
- El pozo es la expresión de la pasión estancada, sin salida.
- El color verde, el deseo prohibido que conduce a la frustración y a la esterilidad.
- La figura del caballo representa la pasión desenfrenada que conduce hacia la muerte, pues nunca alcanza el destino que añora.
- El espejo significa el hogar y la vida sedentaria. A veces representaciones metafóricas del espejo son los ojos y la luna como gran espejo en el que se refleja el mundo.

➤ Recursos formales: TRADICIÓN Y VANGUARDISMO EN EL “ROMANCERO GITANO”

a) Lo tradicional

El romancero gitano se inscribe dentro de la tendencia neopopulista de la G.27 y dentro de la tradición del romancero nuevo o artístico, que ya desde el Siglo de Oro venía siendo una constante en nuestra literatura: Lope y Góngora en el XVII, Duque de Rivas o Zorrilla en el XIX, Machado en el XX.

El verso utilizado es el octosílabo, sólo es sustituido en contadas ocasiones (primer verso de “La casada infiel”: ‘y que yo me la llevé al río’ (10) y el romance “Burla de don Pedro a caballo”: hay versos octosílabos, pero la mayoría de los versos son heptasílabos y hexasílabos; también los hay trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos y endecasílabos)

Característica de los romances tradicionales, y que también se observa en el “Romancero gitano” es el **fragmentarismo**, que se observa en rasgos como: Comienzo con la conjunción “y” o “que” (como si fuera el fragmento de una composición previa: “ Y que yo me la llevé al río” de “LA CASADA INFIEL”) comienzo abrupto o “in media res”; final truncado, sin que sepamos qué fue lo que pasó (por ejemplo, en “Thamar y Amnón”).

También aparecen recursos de la poesía tradicional como **anáforas, repeticiones, paralelismos**.

b) El vanguardismo

Una vez Lorca dijo: “¿Poesía?: es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio; y cuanto más las pronuncia, más sugerencias acuerda; por ejemplo, ... poesía es: ‘ciervo vulnerado’ ”. Y más adelante: “Si me preguntan Ustedes por qué digo yo: ‘Mil panderos de cristal / herían la madrugada’, les diré que los he visto en manos de ángeles y de árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos **explicar** su significado”. El carácter vanguardista del “Romancero” se muestra en **la abundancia y en la novedad de las imágenes**: desplazamientos calificativos (“*yunques ahumados sus pechos, /gimen canciones redondas*”), comparaciones (“*La iglesia gruñe a lo lejos / como un oso panza arriba*”), metáforas (“*Las piquetas de los gallos/ cavan buscando la aurora*”; “*Lloras zumo de limón*”; “*trescientas rosas morenas / lleva tu pechera blanca*”; “*su luna de pergamino /Preciosa tocando viene*”), símbolos (“*El toro de la reyerta /se sube por las paredes*”), hipérboles, personificaciones (“*en las tejas de pizarra / el viento furioso muerde*”), sinestias (“*rumores calientes*”; “*viento verde*”)... Algunas recuerdan las “greguerías” de Gómez de la Serna (*la media luna soñaba / un éxtasis de cigüeña*), otras el barroquismo de Góngora (*Los densos bueyes del agua /embisten a los muchachos /que se bañan en las lunas /de sus cuernos ondulados*), en otras destaca su carácter surrealista y su dificultad para “explicarlas” (como en los versos del Romance sonámbulo: *¡dejadme subir! Dejadme / hasta las verdes barandas. / Barandales de la luna / por donde retumba el agua*). Otro rasgo vanguardista es el **hermetismo de muchas imágenes**. La influencia de Góngora explicaría este hermetismo y la densidad metafórica que aparece en muchos poemas. Quizás los poemas más herméticos sean el *Romance sonámbulo* (que ha dado lugar a múltiples interpretaciones) , los tres romances dedicados a los arcángeles, y el *Romance con lagunas*.

EJEMPLOS de imágenes (“THAMAR Y AMNÓN “) :

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

Sentido de cada uno de los romances: algunas notas /edición de “Colección Austral” con comentarios y notas de Esperanza Ortega.

1. ROMANCE DE LA LUNA, LUNA

Este romance anuncia el destino trágico del mundo de los gitanos, la presencia de la muerte. La luna representa el poder mágico contra el que nada se puede. (En las culturas primitivas la luna siempre aparece con su poder e influencia sobre la vida de las personas; algo que no sucede en la mentalidad moderna y racional).

La reiteración del sustantivo luna anuncia la relevancia del elemento lunar como poder misterioso y maléfico, como se verá al final. La luna visita el mundo de los gitanos para traer la muerte.

El mundo de los gitanos aparece representado por los sustantivos *fragua*, *collares*, *yunque*, que nos remiten a la vida cotidiana de los gitanos.

Hay un diálogo entre la luna y el niño.

Hay una personificación de la luna, pero también del aire (“en el aire conmovido...”)

El jinete gitano no llega a tiempo, su cabalgar es inútil, de ahí al frustración.

2. PRECIOSA Y EL AIRE

El viento personificado persigue a una niña gitana. 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 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 (característica del romance tradicional), pues no sabemos cómo acaba, pero parece que el viento sigue amenazando (“en las tejas de pizarra, el viento, furioso, muerde”)

2. REYERTA

El tema es la muerte producida por una pelea con navajas. 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 muerte, 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: se mezcla 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) y la de las vanguardias (imágenes insólitas)

4.- ROMANCE SONÁMBULO: una pesadilla onírica/ ¿Es algo real? ¿se está soñando?

La muchacha del romance representa la frustración y la esterilidad del amor oscuro, por eso viene a morir en el aljibe, 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 que se debate entre la vida sedentaria y la vida libre representada por el caballo. Como el mismo Lorca dice, sucumbe a su destino trágico, porque para alcanzar el objeto de su deseo debería renunciar a su ser más profundo y ya no sería él.

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.; aunque la acción sigue siendo simultánea se abandona el presente por el imperfecto, con un valor cinematográfico (se abandona el primer plano por un plano general); alternancia de tiempos verbales: el imperfecto narrativo y el imperfecto descriptivo; 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, el sueño erótico.

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) al imaginación se le escapa.

“un negro chorro de hormigas”, el deseo reprimido.

“un rumor último”/ sugeridor de una secreta presencia.

6. **LA CASADA INFIEL** Una noche marchosa, como dice García Lorca. Dice que lo considera lo más primario, lo más halagador de sensualidades y lo menos andaluz.

7. **ROMANCE DE LA PENA NEGRA.**

Soledad Montoya es la concreción de la ‘pena negra’, de “un ansia sin objeto”, “un amor agudo a nada” (pena existencial que ya había sido el tema de numerosos textos de Lorca).

¿Soledad Montoya dialoga con su conciencia que representa la represión de sus instintos?

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 tienen 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 (el de la historia de Tobías) 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 y el Corán que pesca en el río de Córdoba.

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. “Uno de los héroes más netos”, dice García Lorca. 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. 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**

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

“las estrellas clavan rejonos 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.

“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

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.

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

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, símbolo de la destrucción de todo lo que no se entiende.

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.

“blasfemias de cresta roja”

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

Las lagunas es lo que falta en la historia que se está contando (una historia incompleta), “bajo el agua siguen las palabras”.

Métrica irregular. Versos que van desde tres sílabas hasta once

“venía en busca del pan y del beso”: vida doméstica y amorosa.

18. TAMAR Y AMNÓN

Romance gitano de Tamar y Amnón. La misma violación bíblica por el hermano obsesionado. Mientras huye el violador en su jaca, de pronto el mundo se agitaniza.

El tema está basado en el conocido incesto bíblico que relata el segundo libro de Samuel. Tirso de Molina tiene una obra titulada “La venganza de Tamar”

a) panorama de un paisaje árido y caluroso

b) Presentación de los personajes.

c) Primeros planos de los personajes que descubren su fogosa pasión,

d) Violencia del incesto, a la que contribuyen los elementos exteriores.

e) Planos rápidos del incesto consumado

f) Huida del violador.

Valoraciones de alumnos

El Romancero gitano

El Romancero Gitano es una obra literaria publicada en 1928 por Federico G^a Lorca, autor perteneciente a la Generación del 27, en la que se mezcla tradición con vanguardias (los romances octasílabos con las imágenes visionarias y las metáforas).

Lorca presenta esta obra como un "retablo" de Andalucía, según su conferencia de 1926. Los temas que aparecen son el amor y la muerte marcados por un destino trágico. El amor está unido a la pasión, al erotismo, a la sexualidad y a la violencia.

El Romancero Gitano se compone de 18 romances no demasiado largos, para conseguir mayor intensidad. Una característica relevante es la presencia del fragmentarismo, relacionado con Góngora, y la utilización de elipsis. Los romances destacan por su sencillez formal y su complejidad de fondo. Se pueden dividir en 4 grupos: del 1º al 7º romance se estructuran en torno a una mujer (Preciosa o Soledad Montoya); del 8º al 10º aparecen los tres arcángeles representantes de Granada, Córdoba y Sevilla, respectivamente; del 11º al 15º son romances épicos con personajes masculinos (Antoñito "el Camborio" o "el Emplazado"); y los tres últimos son romances mitológicos.

Lorca trata de elevar a Andalucía a mito, en el que lo propio son los gitanos, que simbolizan la libertad, lo natural... pero no lo costumbrista (según G^a Posada). Por contra, aparece la Guardia Civil como representación del orden y la represión. Los elementos naturales cobran importancia y simbolizan la muerte (la luna, el verde, el pozo, los cuchillos...), la vida (la sangre, el agua...) o lo erótico (el caballo), y pueden llegar a ser personajes, como el viento en "Preciosa y el aire" o la luna en el "Romance de la luna luna".

En la obra se mezcla lírica, narración y diálogo, este último sin utilización de verbos introductorios, lo que dan un ritmo rápido a los poemas. Al igual ocurre con los paralelismos ("yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido"), las repeticiones ("verde que te quiero verde") y las aliteraciones ("noche que noche nochera"), que recuerdan al tono de las nanas.

En el Romancero predomina la unción estética con un lenguaje elaborado que combina lo culto con lo popular, y con figuras literarias que dan musicalidad, como las metáforas ("muslos de amapola"), las sinestesias ("lloras zumo de limón agrio"), las personificaciones ("sus pechos gimen canciones") y la abundancia de adjetivos ("fría plata").

Esta obra ha tenido gran trascendencia. En la actualidad, es muy representada y versionada en música, y se heredan elementos lorquianos como la luna. Personalmente la obra me ha gustado. Se lee con rapidez y las historias de los romances son intensas. La que más me ha gustado ha sido "La casada infiel", en el que narra la pasión erótica y desenfrenada de un hombre y una

mujer casada, sin que éste lo supiera. Abundan las metáforas y los símbolos poéticos de lo erótico, como los "peces" o las "amapolas".

Álvaro Moraga 2º A(Curso 2007-2008)

VALORACIÓN CRÍTICA "ROMANCERO GITANO"

Romancero gitano es una obra que fue escrita por Federico García Lorca. Fue publicada en 1928, y antes de esto, ya publicaba más poemas en revistas y otras publicaciones, por lo que tuvo gran acogida.

Federico García Lorca pertenece a un grupo de escritores, la Generación del 27, caracterizada por emplear lo tradicional y lo vanguardista en sus obras. Este es un claro ejemplo del Neopopularismo de la primera época de esta generación, ya que emplea el romance, composición tradicional, pero con un sentido rítmico, es decir, para evocar canciones como las nanas, o le sirve también para incrementar la intensidad del poema, que era lo que quería conseguir. Pretendía fusionar un poema lírico con uno narrativo, GONGORA como esta obra, para atrapar un momento intenso, como por ejemplo en el Romance de la Guardia Civil "(Cuarenta Guardia Civiles entran a saco con ella).

El autor no pretende describir, sino emocionar la sensibilidad del lector atrapando los momentos mas intensos, pero descritos con gran lirismo, como por ejemplo el empleo de símbolos (los gitanos o la Guardia Civil).

Lorca, según afirmó, "No era el poeta de los gitanos", porque no se describe a los gitanos, ni a la Guardia Civil, sino Lorca, cansado de una Andalucía tópica, quiso crear un nuevo mundo, a través de símbolos que reflejaban la libertad (los gitanos y la Guardia Civil) (el sometimiento).

Incluso se dice que esta obra trata únicamente de los gitanos, pero no es así, porque incorpora otros poemas como por ejemplo a las ciudades de Sevilla, Córdoba y Granada, trata temas religiosos como el poema de Tamar y Amnón.

Lorca logró crear una intensidad y un lirismo que no lograron los de su generación, porque crea un mundo nuevo, con mezcla de culturas (Persas, Japoneses, etc.), además de la variedad temática, buscaba la intensidad de los momentos y la novedad como por ejemplo el empleo de adjetivos connotativos como por ejemplo la descripción del telar en "La monja gitana", el colorismo propio del modernismo y de las vanguardias.

En conclusión, esta obra me ha llamado la atención por las emociones que despierta en diferentes momentos de la obra, y después de leerla y releerla otros días, levantaba diferentes sensaciones según el ánimo. Con esto logra crear una historia que el lector debe acabar con su propia imaginación, porque

el misterio poético lo reserva para el lector, mediante el empleo de frases que evocan pero no describen "verde que te quiero verde".

Sonia Clemente Cano 2º B (Curso 2006-2007)

Valoración crítica de El Romancero Gitano

Publicada en 1928 por Federico García Lorca, uno de los máximos representantes de la Generación del 27. Lorca presenta su obra en una conferencia como un retablo de Andalucía en el que mezcla gitanos, caballos, arcángeles y aires judíos y romanos.

Los influjos previos comienzan con el gitanismo, corriente neopopularista que no está relacionada con el costumbrismo. Lorca opta por el romancero del siglo XV, como observamos en lo dramático (diálogos rápidos, sin introducción) y en los comienzos "in media res". Sobre todo, percibimos el influjo gongorino como se observa en el hermetismo (poemas como "Romance sonámbulo"), la densidad metafórica y las referencias mitológicas ("linfa de pozo oprimida").

El concepto de gitano aparece como una cultura primitiva y natural que significa la relación del hombre con la naturaleza. Refleja el conflicto ante la vida: exalta la individualidad frente a la sociedad. El mundo de los gitanos tiene un fondo de violencia ("hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros") y destaca lo sensual ("moreno de verde luna"), lo aristocrático ("sueño y bronce los gitanos") y la fantasía ("de papel de chocolate con los collares de almendras"). Además, se relaciona con Andalucía: referencias a los muros blancos de las casas o las higueras, por ejemplo. Frente a este mundo aparece la Guardia Civil, reflejo de la oposición y la civilización.

Aborda otra serie de temas como el amor, la muerte o la sexualidad, la cual se acentúa en composiciones como "Thamar y Amnon" en versos como: "en tus altos dos pechos hay dos peces que me llaman".

El romancero se compone de dieciocho poemas estructurados del siguiente modo: Del 1 al 15 son propios de los gitanos y dentro de estos: 1>7 protagonismo femenino, el último es el "Romance de la pena negra" el cual según su autor simboliza toda la obra (los gitanos condenados al destino trágico); 8>9 protagonismo masculino, se simbolizan las tres ciudades en los tres arcángeles; 11>15 pasión y muerte de Antoñito el Camborio. Del 16 al 18 son romances históricos.

El estilo destaca por la utilización de imágenes visionarias, símbolos que el autor deja para el misterio poético o la utilización de estribillos ("verde que te quiero verde") que nos acercan a la nana. Las estrofas se separan por asteriscos que dividen bloques de significado. Utiliza la mezcla de estilo lírico, narrativo y dramático.

La trascendencia de esta obra la encontramos en la influencia en ámbitos culturales como la música, en artistas como Camarón o Marea, así como en que es la obra más representada junto a *La casa de Bernarda Alba*.

Personalmente creo que sorprende la profunda elipsis que crea un misterio que sólo podemos resolver en nuestra imaginación.

Juan Antonio Blázquez Cañamero 2ºA (Curso 2007-2008)

