

Trayectoria poética de Federico García Lorca (1898-1936): del neopopularismo al surrealismo

Rebeca Aineto y Claudia Raufast

6ºB

EVAU

- ❖ **Libro de poemas**, en el que se muestra una querencia por los temas de la poesía popular como en las *Canciones* y en el *Poema del cante jondo*. (Libros compuestos entre 1921 y 1924).
- ❖ **Estética**: peculiar, debido a la invención metafórica y las novedades vanguardistas. Es muy parecida a la de los escritores de la generación del 27 como Rafael Alberti.
- ❖ **Temas**: populares, creaba un universo simbólico otorgando una condición mítica, el destino trágico (como se puede ver en el ***Romancero gitano***, escrito entre 1924 y 1927).
- ❖ **Poeta en Nueva York** impone un nuevo rumbo a la evolución poética de **Federico García Lorca**: el **surrealismo**, que sumerge a sus habitantes y al propio poeta en un estado de angustia. Así lo muestra un poemario edificado sobre un cúmulo de imágenes.
- ❖ La continuidad entre el **neopopularismo** y la **vanguardia** caracteriza su obra.

1. Contexto histórico y cultural de la generación del 27

La **Generación del 27** se forma y desarrolla durante 1920 y 1930.

- ❖ Los **años 20** se viven culturalmente como un periodo de **optimismo** en toda Europa, marcados por las vanguardias y la vida moderna.

En **Estados Unidos** son también los **años del jazz**. Pero todo este periodo de alegría y apertura termina cuando se termina la confianza en el **capitalismo**.

- ❖ Los jóvenes artistas españoles se desentienden de la **crisis** de nuestra patria y viven de espaldas a la realidad: la horrible dictadura de **Miguel Primo de Rivera (1923-1929)**. Pero los conflictos sociales se intensifican y los artistas creen que la literatura ha de acercarse a los problemas reales de la gente.
- ❖ En la **década de los treinta** se produce en toda Europa el auge del **fascismo** y el **nazismo**, que llevarán al continente a la **Segunda Guerra Mundial**, la guerra que más muertos ha producido en toda la historia de la humanidad (más de 55 millones).

2. Federico García Lorca (1898-1936)

- ❖ Nació en **Fuentevaqueros (Granada)** en 1898. Estudio en **Madrid** y vivió en la **Residencia de Estudiantes**, donde conoció a Juan Ramón Jiménez, Dalí, Buñuel o **Manuel de Falla**.

Participó en las actividades culturales de la **II República** con su grupo “**La Barraca**”. Fue conocido por ser un gran dramaturgo y poeta tanto en **España** como en **Hispanoamérica**. Fue fusilado en la **Guerra Civil** española (1936), cerca de **Granada** por las fuerzas franquistas.

- ❖ La **personalidad** de Lorca ofrece **vitalidad** y **simpatía** arrolladora, anteponiéndose su **dolor** y **frustración**, relacionado en parte con su orientación sexual.
- ❖ Es el poeta español más conocido y leído en el mundo, sus **obras poéticas** más conocidas son el **Poema del Cante Jondo** y el **Romancero Gitano**. Y en su teatro, las más populares son: **Yerma**, **La Casa de Bernarda Alba** y **Bodas de Sangre**.

Romance de la Guardia Civil española

• Los caballos negros son,
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.

• *
• ¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
La luna y la calabaza
con las guindas en conserva.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te
recuerda?
Ciudad de dolor y almizcle,
con las torres de canela.

• *
• Cuando llegaba la noche,
noche que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
Un caballo malherido,
llamaba a todas las puertas.
Gallos de vidrio cantaban

por Jerez de la Frontera.
El viento, vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche platinoche
noche, que noche nochera.

• *
• La Virgen y San José
perdieron sus castañuelas,
y buscan a los gitanos
para ver si las encuentran.
La Virgen viene vestida
con un traje de alcaldesa,
de papel de chocolate
con los collares de
almendras.
San José mueve los brazos
bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia.
La media luna, soñaba
un éxtasis de cigüeña.
Estandartes y faroles
invaden las azoteas.
Por los espejos sollozan
bailarinas sin caderas.
Agua y sombra, sombra y
agua
por Jerez de la Frontera.

• *
• ¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.
¡Oh ciudad de los gitanos!

¿Quién te vio y no te
recuerda?
Dejadla lejos del mar,
sin peines para sus crenchas.

• *
• Avanzan de dos en fondo
a la ciudad de la fiesta.
Un rumor de siemprevivas
invade las cartucheras.
Avanzan de dos en fondo.
Doble nocturno de tela.
El cielo, se les antoja,
una vitrina de espuelas.

• *
• La ciudad libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon,
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de gritos largos
se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos
y las orzas de monedas.
Por las calles empuñadas
suben las capas siniestras,
dejando detrás fugaces
remolinos de tijeras.

En el portal de Belén
los gitanos se congregan.
San José, lleno de heridas,
amortaja a una doncella.
Tercos fusiles agudos
por toda la noche suenan.
La Virgen cura a los niños
con salivilla de estrella.
Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
la imaginación se quema.
Rosa la de los Camborios,
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
Y otras muchachas corrian
perseguidas por sus trenzas,
en un aire donde estallan
rosas de pólvora negra.
Cuando todos los tejados
eran surcos en la tierra,
el alba meció sus hombros
en largo perfil de piedra.

• *
• ¡Oh, ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.
• ¡Oh, ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te
recuerda?
Que te busquen en mi frente.
juego de luna y arena.

3. Evolución poética

- ❖ **Lorca** estaba en continua **evolución**, su trayectoria se parece a la de otro poeta andaluz, **Rafael Alberti**, expresando su idea de **poesía** como fusión entre lo **nuevo** y lo **viejo**, entre **tradición** y **vanguardia**.
- ❖ **Federico**, al igual que **Alberti**, pasará también por una etapa **surrealista**, pero siempre apoyándose en la **poesía popular**, la raíz de su tierra andaluza.

Primera etapa-Época de juventud y formación

- ❖ La primera etapa de **Lorca** se corresponde con el **neopopularismo** de la **Generación del 27**, influenciada por la lírica tradicional y el canto popular. **Etapas de juventud:** En 1921, se ve influenciado por las tendencias modernistas y populares.
- ❖ Sus obras son **Libro de poemas(1921)**: con un valor adolescente, influenciado por autores como **Rubén Darío**, **Antonio Machado** y **Juan Ramón Jiménez**.
Suites (Obra empezada en **1920**, seguida en la **Residencia 1923** y publicada en **1983**): Los **temas** son: la **muerte** y el **tiempo**, expresado en un tono pesimista.

Segunda etapa- Época neopopularista

- ❖ **Lorca** se inventa el universo lorquiano, siendo los temas principales **Andalucía** y el **mundo del gitano**. Le da una gran importancia la **cultura gitana**, utilizando mucho **simbolismos** (luna, navajas, sangre...) y los tres ríos principales del **Sur** (Dauro, Genil, Guadiana), mostrando **dos Andalucías** distintas: **Sevilla**, alegre, y **Granada**, seria.
- ❖ Las tres obras de esta etapa son:
 - Poema del Cante Jondo** (1921): Expresa su dolor de vivir a través del dolor que rezuman los cantes "hondos" de su tierra.
 - Oda a Dalí** (1926): publicada en la **Revista de Occidente** en el año 1925 apreciable el lado surrealista del poeta.
 - Canciones** (1927): Publicadas antes que el **Romancero** para poder observar su madurez
 - Romancero Gitano** (1928): Está compuesto por 18 romances El protagonista es el **gitano**, enemistado con la **guardia civil**.

Tercera etapa- Época surrealista

En su obra **Poeta en Nueva York**, trata sobre la metrópolis y el propio yo; además, se abre al verso libre. Con procedimientos claramente surrealistas.

- ❖ Otras obras de esta etapa son:
 - Divan del Tamarit**: Se inspira en la poesía árabe clásica y lo escribe en homenaje a los poetas árabes de **Granada**.
 - Llanto por Ignacio Sánchez Mejías**: La elegía por la muerte de un **torero** amigo suyo, algunas personas creen que es alegórico, otros lo sitúan en el terreno de lo puramente biográfico.
 - **Soneto del amor oscuro** (1935-1936): La última obra poética importante de **Lorca**, los poemas expresan un **erotismo homosexual** drámatico.

4. Romancero gitano (1928)

- ❖ Escrito entre 1924 y 1927 y publicado en 1928. **Romancero** implica colección de **romances**, y **gitano**, la **condición étnica** de sus protagonistas.
- ❖ El libro está compuesto exclusivamente de **romances**, estrofas de **versos octosílabos** con rima **asonante** en los **pares**. Además, el verso octosílabo suele considerarse el verso que mejor se adapta a la fonética y sonoridad del castellano.
- ❖ Pertenece a su etapa **neopopularista**, en la que se dedicó a reelaborar la **poesía popular** desde una perspectiva **culta** basada en la metáfora, el símbolo y la imagen visionaria. Por lo tanto, se adscribe más al **Romancero nuevo**, culto y de autor, antes que al **Romancero viejo**, antiguo y colectivo.
- ❖ Por otra parte, los **gitanos**, perseguidos y marginados, son el **personaje colectivo** que une los **romances**, el **espacio** donde viven es **Andalucía**, y por eso se llamó **gitano**, porque era la cosa más pura de su tierra:
"el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad, andaluza y universal".

- ❖ A medida que el **poemario** fue adquiriendo **fama**, los lectores atribuían al propio autor la condición **gitana**, lo que no gustó al poeta. **Lorca** insistía una y otra vez en que, para él, "Los gitanos son un tema y nada más".
- ❖ Son seres **idealizados** porque **Lorca** ve en ellos la **esencia del pueblo andaluz**, un grupo de **gentes anticonvencionales**, violentas y transgresoras. Por eso, su destino es la **frustración** o la **muerte**.
- ❖ **Lorca** mitifica a los **gitanos** sobre el deseo de **libertad** que persiguen y contra la **opresión** a que los sometemos los **payos**. Pero finalmente sucumben ante la fuerza de la "**pena negra**". El **gitano** es, así, un ser trágico. Su **amor** desemboca en el mundo natural del **sexo** y el **deseo**.
- ❖ Los **guardias civiles**, se convierten para él en los *opresores* de sus derechos y su prestigio, en los **verdugos** que derraman su **sangre**. En sus eternos **antagonistas**. Pero el **gitano** es valiente y arrostra su destino trágico, aunque sucumba a su **fatum**, del que no puede escapar.

FIN

