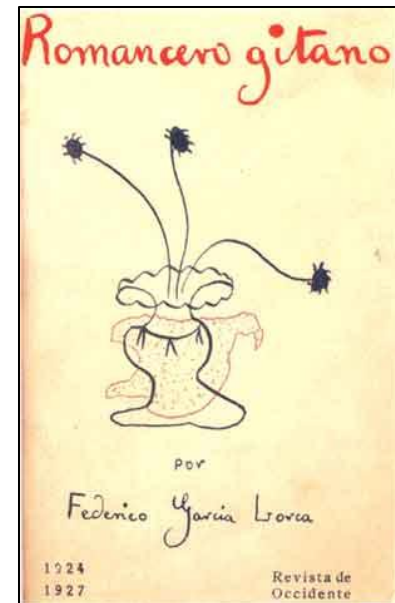

ROMANCERO GITANO

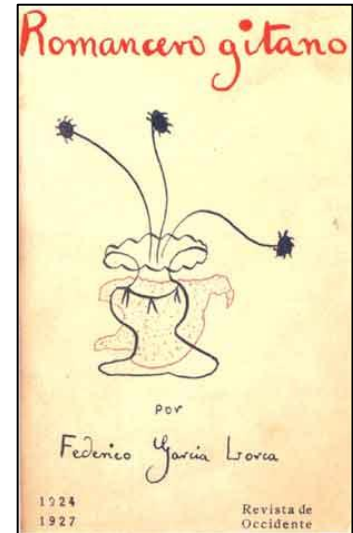
**de FEDERICO GARCÍA
LORCA**

Guía de lectura

Gestación y aparición de la obra

- ✓ Fue publicada por primera vez en Madrid en **1928**, en la *Revista de Occidente*.
- ✓ Su elaboración fue lenta y comenzó en 1924. Coincide en el tiempo con movimientos renovadores en la poesía española y europea.
- ✓ El éxito de la primera edición fue rotundo.
- ✓ Después se hizo una segunda edición en 1929 en la misma revista y continuaron otras en 1933, 1935 y 1936.

Lorca sobre su obra

- «El libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo **gitano** porque el gitano es lo más lo más profundo, 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**».

- «Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Y ahora lo voy a decir. **Un libro antipintoresco, antifolklorico, 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**».

Estructura y contenido de la obra

- ✓ El libro consta de **dieciocho romances** que oscilan entre los 36 versos (*Romance de la luna, luna*) y los 124 del *Romance de la Guardia Civil española*. La mayoría, sin embargo, no se separa mucho, por encima o por debajo, del medio centenar de versos.
- ✓ La unidad métrica y de estilo refuerza el hilo conductor temático de la «*Andalucía del llanto*» y de los personajes, siempre centrados en el mundo gitano.
- ✓ La ordenación está hecha muy conscientemente.
- ✓ **Presenta dos bloques desiguales**, con características propias cada uno de ellos.

BLOQUE 1

- El más extenso y principal.
- Se abre y se cierra con la presencia de la luna.
- Contiene la **personal visión de Lorca del mundo gitano** o su personal invención de un mundo gitano que se subjetiva a través de los materiales tomados de la gitanería como realidad social y, sobre todo, folclórica.

Romances 1-7

Es la parte más **lírica** y con dominante **presencia de las mujeres**.

Dos mitos envuelven a las fuerzas cósmicas: **la luna y el viento**.

Dominan los temas de la **frustración amorosa**.

1. *Romance de la luna, luna*

2. *Preciosa y el aire*

3. *Reyerta*

4. *Romance sonámbulo*

5. *La monja gitana*

6. *La casada infiel*

7. *Romance de la pena negra*

Romances 8-10

Dedicados a ciudades andaluzas a través de sus patrones (arcángeles)

8. *San Miguel* [Granada]

9. *San Rafael* [Córdoba]

10. *San Gabriel* [Sevilla]

Romances 11-15

La parte más **épica** en la que **predomina lo masculino**.
Tras los poemas centrales, el libro se inclina a temas con más sangre, **violencia y muerte**.

11. *Prendimiento de Antoñito el Camborio*

12. *Muerte de Antoñito el Camborio*

13. *Muerto de amor*

14. *Romance del Emplazado*

15. *Romance de la Guardia Civil Española*.

BLOQUE 2

Compuesto por tres **romances históricos** que sirven al poeta para dar su versión agitanada de unos cuadros histórico-legendarios bien de extracción literaria (17), bien de contenido religioso (16 y 18)

16. Martirio de Santa Olalla

Se refiere al martirio que la gitana Santa Olalla de Mérida sufrió en el S.XV. Responde al deseo de Lorca de dotar de aspectos míticos y legendarios al mundo gitano.

17. Burla de don Pedro a Caballo

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

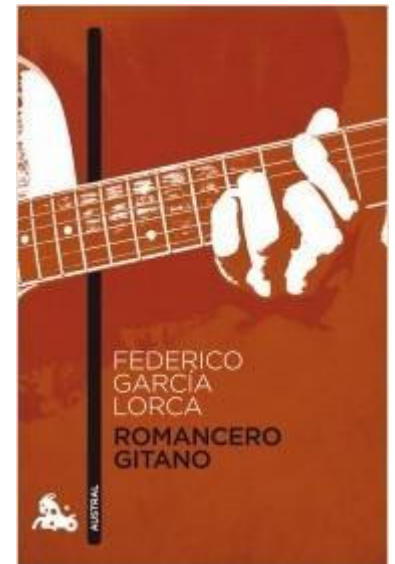
18. Tamar y Amnón

Recoge el tema bíblico de la violación y los amores incestuosos entre Tamar, hija del rey David, y su hermano Amnón.

Comentario de algunos romances

«De un poema se puede estar hablando mucho tiempo, analizando y observando sus aspectos múltiples. Yo os voy a presentar un plano de este mío y voy a comenzar la lectura de sus composiciones»

Federico García Lorca, *Conferencia-recital del Romancero gitano*

1. Romance de la luna, luna

«Es un mito inventado: la luna como bailarina mortal»

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

**«El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano»**

El jinete es la encarnación antropomórfica de la muerte cuya mensajera es la luna

**Los gitanos, «bronce y sueño»,
aparecen ligados al mundo de la
fragua y el trabajo de los metales
(vinculados a la muerte) pero
también a los *caballos* (símbolos
del impulso vital que, sin embargo,
presagian la tragedia)**

2. Preciosa y el aire

«Otro mito inventado: el viento como sátiro»

Viene Preciosa tocando el panderete por el camino. Al verla, el viento se levanta, interesado sexualmente (identificación con San Cristobalón que aparece en otras ocasiones con marcadas características sexuales). Empieza a perseguir a la gitana, que se refugia en la casa de los ingleses (referencia menos gitana del Romancero). El viento enfurece al no conseguir su propósito.

«*Su luna de pergamino*». La metáfora empleada le da ya un carácter trágico al personaje, de clara inspiración cervantina.

La personificación del viento se aprecia cuando llama al dios «*viento hombrón*» y hace alusión a su «*espada caliente*». Después se nos presenta como un «*sátiro*».

3. Reyerta

«Está expresada esa lucha sorda, latente en Andalucía y toda España, de grupos que se atacan sin saber por qué, por causas misteriosas, por una mirada, por una rosa, porque un hombre de pronto siente un insecto sobre la mejilla, por un amor de hace dos siglos»

Los jinetes aparecen en un ambiente de muerte («navajas», «bellas de sangre», «dura luz de naipe», «caballos enfurecidos»). La escena tiene dos testigos: dos viejas mujeres (la situación en la copa de un olivo es una imagen irreal, surrealista). La violencia, la tensión es enorme («**el toro de la reyerta**»). Los gitanos («**ángeles negros**», idealizados y mitificados) traían pañuelos para las heridas y navajas. Uno de ellos, con varias heridas («**su cuerpo lleno de lirios**») inicia su camino hacia la muerte («**Ahora...de la muerte**»). Llega el juez con la Guardia Civil, y se le comenta que ha ocurrido algo habitual entre gitanos: las reyertas. Finalmente, **la tarde** (personificada como mujer llena de olores, colores y sonidos) cae sobre los cuerpos de los jinetes muertos.

4. *Romance sonámbulo*

«Uno de los romances más misteriosos del libro».

«Un hecho poético puro del fondo andaluz, y siempre tendrá luces cambiantes»

La historia de tres personajes: La gitana enamorada que, cansada de esperar en su baranda, termina suicidándose en el aljibe; y los compadres: el novio o amante, bandolero que viene herido y moribundo, y el padre de la gitana. La escena se sitúa en la madrugada, al clarear el día.

*Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.*

Desde el principio del poema, los símbolos que evocan la muerte son frecuentes:
*el verde, la fría plata, la luna gitana, la sombra, la mar
amarga...*

5. La monja gitana

Una monja borda flores
(«*alhelíes*») aunque
quisiera bordar sus sueños
-eróticos o sexuales-
(«*flores de su fantasía*»).

***«Por los ojos de la monja
galopan dos caballistas»***

***«¡Oh!, qué llanura empinada
con veinte soles arriba.
¡Qué ríos puestos de pie
vislumbra su fantasía!».***

6. La casada infiel

Cuenta una relación
amorosa adúltera entre
una moza casada – lo cual
oculta- y un gitano, «*la
noche marchosa y
ardiente*» de Santiago.

***«Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos».***

7. Romance de la pena negra

«Soledad Montoya, concreción de la Pena sin remedio, de la pena negra, de la cual no se puede salir más que abriendo con un cuchillo un ojal bien hondo en el costado siniestro».

«La pena de Soledad Montoya es la raíz del pueblo andaluz. No es angustia, porque con pena se puede sonreír, ni es un dolor que ciega, puesto que jamás produce llanto; es un ansia sin objeto, es un amor agudo a nada, con una seguridad de que la muerte (preocupación perenne de Andalucía) está respirando detrás de la puerta».

7. Romance de la pena negra

Cuenta la enorme pena de Soledad Montoya, pena que sólo es posible apagar con la muerte, clavándose un cuchillo. El poema está planteado como un diálogo entre Soledad y el poeta.

*Cobre amarillo, su carne,
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.*

*No me recuerdes el mar
que la pena negra, brota
en las tierras de aceituna*

*Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona*

*Lloras zumo de limón
agrio de espera y de boca*

*¡Qué pena tan grande! Corro
mi casa como una loca.*

*¡Soledad, qué pena tienes!
¡Qué pena tan lastimosa!*

***Los tres
arcángeles
expresan las
tres grandes
ciudades
andaluzas.
Lorca
mitifica las
estatuas
reales.***

8. San Miguel (Granada)

San Miguel se encuentra en la torre de la ermita de su nombre en lo alto del Sacromonte de Granada. El poema se sitúa el día de la romería a la ermita de dicho santo.

9. San Rafael (Córdoba)

San Rafael es el que está en el centro del puente romano de Córdoba. El pez que aparece en el texto alude al pez con el que se le representa, normalmente.

10. San Gabriel (Sevilla)

De San Gabriel hay varias estatuas; aparece como anunciador del nacimiento de un niño gitano con cuya madre mantiene un diálogo
Es el niño que aparece descrito al principio.

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

Narra líricamente la detención de Antonio Torres Heredia, a cargo de la guardia civil, y por robar limones, cuando se dirigía a Sevilla, el día de Nochebuena, a presenciar una corrida de toros.

Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.

Aristocracia gitana

**Símbolo de poder
y de virilidad**

Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos.

**Color gitano unido a
una premonición funesta**

**Increpación del poeta
al gitano cobarde**

*Antonio, ¿quién eres tú?
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre con cinco chorros.*

Ni tú eres hijo de nadie,
ni legítimo Camborio.

*¡Se acabaron los gitanos
que iban por el monte solos!*

*Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo.*

**La dignidad gitana queda en entredicho
con el comportamiento del Camborio**

12. Muerte de Antoñito el Camborio

«Gitano verdadero, incapaz del mal, como muchos que en estos momentos de hambre por no vender su voz milenaria a los señores que no poseen más que dinero, que es tan poca cosa»

Narra la muerte de un héroe gitano, atacado y asesinado, no por la Guardia Civil, sino por «cuatro primos» que le tienen envidia.

Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir.

Presagios de muerte

Voces antiguas que cercan **voz de clavel varonil**.

Dignidad de la casta reconocida por el poeta

Antonio Torres Heredia.
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:

Ennoblecimiento de la muerte del protagonista

¡Ay **Federico García**,
llama a la guardia civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caña de maíz.

«El único gitano que me llama
por mi nombre en el momento
de su muerte»

Tres golpes de sangre tuvo
y se **murió de perfil**.
**Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.**

13. Muerto de amor

Narra la agonía y muerte de un enamorado que parece ver su propia muerte antes de dictar su última voluntad. Es un diálogo entre un hijo y una madre.

Ajo de agónica plata

la luna menguante, pone
cabelleras **amarillas**
a las **amarillas** torres.

Metáfora de la luna menguante: la forma (un diente de ajo), el color (plata) y la función (agónico)

Color de la muerte

La noche llama temblando
al cristal de los balcones,
perseguida por los mil
perros que no la conocen,
y un olor de vino y ámbar
viene de los corredores.

*Tétrica descripción
de la noche que
presagia muerte*

**Lleno de manos cortadas
y coronitas de flores,
el mar de los juramentos
resonaba no sé dónde.**

*Naturaleza y muerte unidas
siempre de forma violenta:
una imagen cercana al surrealismo*

14. Romance del emplazado

«Pocas palabras voy a decir de esta fuerza andaluza, centauro de muerte y de odio que es el Amargo».
«Ángel de la muerte y la desesperanza», «es una obsesión en mi obra poética»

El personaje es creado por Lorca a partir de una visión (o imaginación) de un hombre que lo miró con desprecio y odio. A él se alude también como «el Amargo».

Es un personaje al que se le anuncia – se le emplaza – su muerte para el 25 de agosto.

*El veinticinco de junio le dijeron a el Amargo: Ya puedes cortar si gustas las **adelfas** de tu patio. Pinta una **cruz** en la puerta y pon tu nombre debajo, porque **cicutas** y **ortigas** nacerán en tu costado, y agujas de **cal** mojada te morderán los zapatos. Será de **noche**, en lo oscuro, por los montes imantados, donde los bueyes del agua beben los juncos soñando. Pide **luces** y **campanas**. Aprende a **cruzar las manos**, y gusta los **aires fríos de metales y peñascos**. Porque dentro de dos meses yacerás amortajado.*

15. Romance de la Guardia Civil Española

«Este es el tema fuerte del libro y el más difícil por increíblemente antipoético. Sin embargo, no lo es»

Representa el ataque y la destrucción de la ciudad gitana por parte de la guardia civil en una noche de Navidad. Alude a la tradicional enemistad entre los gitanos y la guardia civil, debido a una serie de persecuciones de las que fueron objeto. Este poema viene a culminar toda esa serie de referencias negativas, anteriores, a la guardia civil.

**¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.**

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*.

LA LENGUA POÉTICA DEL *ROMANCERO*

Neopopularista

- Musicalidad (*repeticiones*), recursos del romancero tradicional (*fragmentarismo, léxico, lirismo,...*)

Culta (neogongorismo)

- Condensación verbal
- Metáforas puras

Vanguardista

- Imágenes y personificaciones creacionistas y ultraístas
- Imágenes irracionales surrealistas

Estilo propio

- Símbolos (*la luna, el verde, el caballo, ...*)
- Sensualismo (*sinestesias*), poesía de lo concreto, personificación de lo inerte o lo animal