

La libertad como tema poético en la poesía de Lorca

Omnia Ahmed Mahmoud Salem

Profesora titular en Facultad de Lenguas y Traducción

Departamento de Español

Universidad de Pharos- Alejandría

Egipto

omnia.salem@pua.edu.eg

Resumen:

Lorca es una de las figuras cumbres de la poesía española contemporánea, no solamente por su talento y sensibilidad poética, sino también por su habilidad expresiva al tocar unos temas muy sensibles e importantes al mismo tiempo, lo que lo ha llevado a ser un poeta de talla universal. En toda su producción poética, el "yo" del poeta, su voz propia, está, casi siempre, presente, aunque con diferentes tonos: por ejemplo, el modernista en el *Libro de poemas*, el cubista de carácter un poco frívolo en *Canciones*, el gongorino en el *Romancero gitano*, y el superrealista de carácter simbólico complicado en *Poeta en Nueva York*, compartiendo la angustia y la pena de los personajes reales o ficticios de sus poemas, porque este "yo" poético es un elemento más en la estructura de sus obras, que representa una vez más su solidaridad con todos los seres humanos del mundo estén donde estén e independientemente de sus nacionalidades en su lucha por conseguir su libertad oprimida puesto que él sentía el mundo como una sencilla floración de libertad. El análisis del tema de la libertad en su libro demuestra que el poeta ha sido siempre defensor de la libertad en sus diferentes tipos y variedades.

Palabras claves: Lorca, Literatura, Poesía, La libertad

ملخص

يعد لوركا أحد أبرز الشخصيات في الشعر الإسباني المعاصر، ليس فقط لموهبته ورهافة حسه الشعري، ولكن أيضًا لقدرته التعبيرية الفائقة في التطرق إلى موضوعات حساسة ومهمة جدًا في نفس الوقت، وهو ما جعله شاعرًا عالميًا بما لا يقاس في كل إنتاجه الشعري. فصوت "أنا" الشاعر، الأنا الشعرية، حاضرًا دائمًا تقريبًا، على الرغم من اختلاف النغمات: على سبيل المثال، أسلوب الكاتب الحداثي في كتاب القصائد، وأسلوب الكاتب التكعيبي ذو الشخصية السطحية إلى حد ما في كتاب الأغاني، وأسلوب الكاتب المتأثر بالأديب الكبير جونجورا في القصص الغجرية، وأسلوب الكاتب الواقعي الفائق ذو الشخصية الرمزية المعقدة في شاعر في نيويورك. هذا الكاتب الذي يتقاسم الألم والأسى مع الشخصيات الحقيقية أو الخيالية في قصائده، فتلك "الأنا" الشعرية هي عنصر آخر محوري ومتأصل في بنية أعماله، وهو ما يمثل مرة أخرى تضامنه مع جميع البشر في العالم أينما كانوا وبغض النظر عن جنسياتهم في نضالهم من أجل تحقيق حريتهم المضطهدة فكاتبنا الكبير لوركا يرى العالم باعتباره زهرة الحرية اليانعة المتفتحة. ومن تحليل موضوع الحرية في كتابه عن الغجر يتبين أن الشاعر كان دائمًا مدافعًا عن الحرية بمختلف أنواعها وأصنافها ولكل البشرية دون تمييز أو محاباة فدائمًا ما كان في صف المضطهدين والمهمشين كالغجر في إسبانيا والأفارقة ذوي البشرة السمراء في نيويورك.

كلمات مفتاحية: لوركا، الأدب، الشعر، الحرية

Introducción

Los romances compuestos por Lorca en el Romancero gitano, son romances de carácter diferente, ya que antes había romances históricos, heroicos, caballerescos, bíblicos, populares, tradicionales, etc. Lo que hizo Lorca fue utilizar la forma tradicional del romance junto con una nueva temática para crear su *Romancero*. El término *gitano* era un nuevo calificativo para los romances tradicionales. Aun así ha mantenido algunas características del romance tradicional como, por ejemplo, en el comienzo *en medio res* en el romance Reyerta, o en el final truncado en el romance Preciosa y el aire, o en la estructura circular que termina como ha empezado, Romance sonámbulo.

Lorca ha elegido la forma poética del romance, porque como dice él, es la forma más adecuada para su sensibilidad. Sin embargo el carácter creativo, que caracteriza al autor, nos ofrece una renovación en cuanto al tema de esta forma literaria tan famosa. Entonces, podemos decir que nos ha ofrecido un nuevo tipo de romancero:

El romance típico había sido siempre una narración, y era lo narrativo lo que daba encanto a su fisonomía, porque cuando se hacía lírico, sin eco de anécdota, se convertía en canción. Yo quise fundir el romance narrativo con el lírico sin que perdiera ninguna calidad [...]¹

Es bien sabido que el tema central de este libro es la pena, como ya lo señaló Lorca en la conferencia-recital del Romancero gitano. Además de esto, nos ofrece una visión panorámica de los gitanos: su vida, sus sufrimientos, su naturaleza, su condición como raza marginada y maltratada y su relación con la Guardia Civil española; lo cual fue señalado por Arturo Bareas refiriéndose al tema del Romancero gitano:

Su tema es sólo el tradicional duelo entre guardias y contrabandistas, entre el orden público y los vagabundos, pero cada encuentro entre sus gitanos, enteramente ingenuinos, aventureros y valientes hasta en sus pequeñas vanidades, y la autoridad encarnada en la Guardia Civil, se convierte en un choque entre la sombra violencia organizada y la libertad humana generosa y alegre.²

Y para que nos hagamos una idea de la situación de los gitanos y de su condición social como pueblo marginado, maltratado y perseguido a la vez, citamos este fragmento publicado en Antología comentada, que dice lo siguiente:

¹ Conferencia-recital del Romancero gitano. García Lorca, F. (1986) Obras completas, 1, Madrid, Aguilar.

² Barea, Arturo (1956) Lorca. El poeta y su pueblo, Buenos Aires, Losada.

Buscando en la letra G, en un diccionario de jurisprudencia, fechado en 1873, leemos: Gitanos: Llámense así los que afectando ser oriundos de Egipto, en ninguna parte tienen domicilio fijo [...] La ley n, tít. 16 lib. 12 Nov. Rec. Prescribe el modo de dar ocupación a estas gentes para reducirlas a una vida laboriosa y cristiana, ordenando acerca de los contraventores lo siguiente: "A los que no hubieran dejado el traje, lengua y modales de tales gitanos, y a los que aparentando vestir y hablar como los demás vasallos, y aún elegir domicilio, continuaron saliendo vagar por caminos despoblados, aunque sea por el pretexto de pasar a mercados o ferias, se les perseguirá y prenderá por las justicias, formando proceso y lista de ellos con sus nombres y apellidos, edad, señas y lugares donde dijeron haber nacido y residido [...] La sala en vista de lo que resulte y de estar verificada la contravención, mandará inmediatamente sin figura de juicio, sellar las espaldas a los contraventores con un pequeño hierro ardiente, que se tendrá dispuesto en la cabeza de partido con las armas de Castilla. Verificado esto se les notificará y apercibirá, que en caso de reincidencia se les impondrá irremisiblemente la pena de la muerte; y así se ejecutará sólo con el reconocimiento del sello, y la prueba de haber vuelto a su vida anterior."³

Sin embargo si lo buscamos en cualquier diccionario moderno figura:

Gitano: Adj. 1. Etnol. Se dice de un pueblo de origen indo afgano y costumbres nómadas, que se creyó ser descendiente de los egipcios. Y parece proceder del norte de la india. En España penetró en el siglo XV y conservó en buena medida sus costumbres y su cultura."⁴

Esto, lo citado anteriormente, asegura el maltrato y la persecución de los gitanos durante mucho tiempo; citamos otro fragmento de una carta de Lorca dirigida a su hermano Francisco, que confirma el sufrimiento y la pena de los gitanos, y al mismo tiempo representa la función represora de la Guardia Civil:

El país [de las Alpujarras] está gobernado por la Guardia Civil. Un cabo de Carataunas, a quien molestaban los gitanos, para hacer que se fueran, los llamó al cuartel y con las tenazas de la lumbré les arrancó un diente a cada uno diciéndoles: "que si al día siguiente todavía estaban allí, caería otro". Naturalmente, los pobres gitanos mellados tuvieron que emigrar a otro sitio. Esta Pascua en Cáñar, un gitanillo de catorce años robó cinco gallinas al alcalde. La Guardia Civil le ató un madero a los brazos y lo pasearon por todas las calles del pueblo, dándole fuertes correazos y obligándole a cantar en voz alta. Me lo contó un niño que vio pasar la comitiva desde la escuela. Su relato tenía un agrio realismo conmovedor.⁵

Aquí, debemos señalar que los gitanos eran para Lorca un tema y nada más; es más le molestó tanto el término "gitanismo lorquiano", que el mismo poeta lo comentó en una carta a su amigo Jorge Guillén, diciendo:

Me va molestando un poco "mi mito" de gitanería. Confunden mi vida y mi carácter. No quiero, de ninguna manera. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de

³ García Lorca, F. (1998) *Romancero Gitano*, Edición y estudio Cristian de Paepe, Introducción y comentarios Esperanza Ortega, Madrid, Espasa Calpe.

⁴ Diccionario enciclopédico ilustrado Espasa Calpe, 2002.

⁵ García Lorca, F. (1986) *Obras Completas*, Madrid, Aguilar.

agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de *poeta salvaje* que tú sabes bien no soy.⁶

Lo que vamos a ver, claramente en los romances analizados, es el extraordinario carácter lírico de los versos de este libro y de los momentos de gran tensión dramática creada por el poeta.

En cuanto a la libertad como tema poético en el libro de *Poeta en Nueva York*, todos sabemos de sobra que este libro lorquiano se caracteriza por una estructura de suma complejidad, hecho señalado por varios críticos y escritores, como señala Belamich en su libro sobre el poeta:

En simplifiant, considérablement ce recueil d'une extreme complexité, on pourrait l'ordonner autour de deux prises de position : le poete face au mystere ontologique ; le poete face a la ville.⁷

Cuando Lorca se fue a Estados Unidos, estaba sufriendo una crisis personal. Pensaba que le vendría bien el viaje, a pesar de que él sabía, perfectamente cómo es la vida allí, en este país tan civilizado:

NewYork me parece horrible, pero por eso mismo me voy allí.⁸

Los negros, tanto como los gitanos, representan el tema central del libro estudiado o, por lo menos, esa fue la intención del poeta al escribirlo:

Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario; esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas [...]⁹

La definición hecha por el poeta nos ofrece una idea bastante clara del libro *Poeta en Nueva York* y de su ritmo de vida:

Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son: arquitectura extrahumana y ritmo furioso. Geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquinas juntos, se comprende aquella típica angustia vacía que hace perdonable por evasión hasta el crimen y el bandidaje.

⁶ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Carta a Jorge Guillen, p. 1614.

⁷ Belamich, André (1983) Lorca, París, Gallimard.

⁸ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Carta a Carlos Maria Lyunch, de principios de junio de 1929.

⁹ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. *Conferencia-recital sobre Poeta en Nueva York*.

En realidad, todo este libro es una continua protesta lorquiana, porque la vida y el ambiente social de Nueva York fueron una experiencia muy difícil, que le incitaron, siempre y a lo largo de todo el libro a protestar. Así, lo mencionó el propio Lorca en la conferencia- recital de la obra:

Pero yo protestaba todos los días. [...] protestaba de toda esta carne robada al paraíso y manejada por judíos de nariz gélida y alma secante, y protestaba de lo más triste, de que los negros no quieren ser negros [...]

El apoyo que siente Lorca hacia los negros, también lo sintió hacia los gitanos, sin embargo la situación inhumana de los negros, la incitó a protestar, con voz alta, contra la discriminación y contra la injusticia social, lo que fue señalado por Julio García Morejón:

La protesta de Poeta en Nueva York es fruto de la rebeldía del hombre contra los elementos que esclavizan y torturan al hombre, en especial al hombre genuino y primitivo, libre de las trabas de la sociedad.¹⁰

Este libro refleja la experiencia de Lorca y la situación social degradada de los negros, hecho que se puede ver perfectamente mediante las declaraciones que ha hecho Lorca sobre la naturaleza del libro, en las cuales nos ofrece una definición clara de este libro y de sí mismo:

He dicho "un poeta en Nueva York" y he debido decir "Nueva York en un poeta". Un poeta que soy yo. Lisa y llanamente; que no tengo ingenio ni talento pero que logro escaparme por un besil turbio de este espejo del día, a veces antes que muchos niños. Un poeta que viene a esta sala y quiere hacerse la ilusión de que está en su cuarto y que vosotros...ustedes, sois mis amigos, que no hay poesía escrita sin ojos esclavos del verso oscuro ni poesía hablada sin orejas dóciles, orejas amigas donde que la palabra mana lleve por ellas sangre a los labios o cielo a la frente del que oye.¹¹

En sus propias palabras, Lorca nos confiesa que el libro representa su propia experiencia, como poeta, en Nueva York; y no el ambiente real y cotidiano de la ciudad.

Con estas palabras de Lorca, hemos terminado de presentar una introducción para libertad como tema poético en ambas obras el Romancero gitano y Poeta en Nueva York.

¹⁰ García Morejón, Julio (1998) La poesía de Federico García Larca, Introducción y Antología, Sao Paulo, CenaUm.

¹¹ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Conferencia-recital de *Poeta en Nueva York*.

1. La libertad como tema poético en el Romancero gitano

Al hablar del tema central de este libro, todos sabemos que, en realidad hay más de un tema; son varios temas relacionados entre sí: la pena, la angustia lorquiana, la frustración amorosa, la represión de una sociedad cruel representada por la Guardia Civil y la rebeldía para lograr su libertad representada por los gitanos. Es una manifestación de la lucha tradicional entre los gitanos y la Benemérita que representa los frecuentes y sangrientos encuentros entre gitanos y guardias civiles que influyeron mucho en la ciudad de Granada.

Por eso, precisamente, debemos señalar que había más de una fuerza opresiva y perseguidora en la vida de los gitanos, en otras palabras, había más de un antagonismo: por una parte, está la pena, la luna y la muerte, las cuales podemos denominar "fuerzas divinas o enigmáticas", presentes en varios romances; por otra parte hay antagonismo mutuo entre los diferentes grupos de gitanos. un ejemplo de eso está en lo que sucedió en Reyerta por envidia o por celos, como es el caso de Muerte de Antoñito el Camborio, y por último, la radical enemistad de la Guardia Civil española o la opresión romana en el caso de Martirio de Santa Olalla; a ambas podemos denominar "fuerzas humanas".

Vamos a analizar los romances que abordan el tema de la libertad según el orden establecido por el poeta al publicar su Romancero gitano. El libro contiene dieciocho romances; dieciséis de clasificación general y tres con el subtítulo de romances históricos, que son Martirio de Santa Olalla, Burla de don Pedro a caballo y Tamar y Amnón. En los dos primeros romances del libro figuran dos fuerzas opresoras de la libertad de los gitanos; la luna como símbolo de la muerte y el viento como agente persecutorio. Así lo señaló Larca en la conferencia-recital del Romancero gitano:

El libro empieza con dos mitos inventados: la luna como bailarina mortal y el viento como sátiro. Mito de la luna sobre tierras de danza dramática, Andalucía interior, concentrada y religiosa, mito de playa tartesa, donde el aire es suave como pelusa de melocotón y donde todo, drama o danza, está sostenido por una aguja inteligente de burla o de ironía.¹²

1.1. Romance de la Luna, luna

En el caso del primer romance, Romance de la Luna, luna, el tema central de este romance es la muerte simbolizada por la luna, como en la mayoría de los romances lorquianos, pero, también, cabe señalar que hay otro tema de igual

¹² García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Conferencia-recital de *Poeta en Nueva York*.

importancia: la luna como fuerza opresora y destructora; que nadie la puede evitar. Empieza el romance con la entrada de la luna en la fragua, donde está sentado el niño gitano. Este paisaje está dominado por valores negativos asociados a la muerte. La luna disfrazada de mujer bailarina con su polisón y sus senos de "*duro estaño*" (metal de valor negativo). Esta mujer intenta seducirle para llevarle lejos con ella, para negarle la libertad de vivir, manteniendo un diálogo de gran tensión dramática con el niño, que intentó resistir amenazándola con la inminente llegada de los gitanos, pero fue en vano. La luna, por su parte, le anuncia un destino del cual no puede escapar, con la muerte, acercándose, simbolizada en el jinete. Después llegan los gitanos de piel morena, y soñadores, pero llegan tarde porque el niño ya está muerto y la luna le lleva de la mano, y allí en la fragua, encuentran su cadáver con los ojos cerrados. Al mismo tiempo aparece la zumaya cantando, ave nocturno de mal agüero que anuncia la muerte del niño. Y así el niño no ha podido salvarse a sí mismo y proclamar su derecho a vivir y a su libertad. Tampoco, los gitanos, han podido hacerlo, por eso lloran la muerte del niño, dando gritos. De esta manera, todo el romance representa un símbolo de la persecución y el sufrimiento de los gitanos.

1.2. Preciosa y el aire

Este romance empieza con una descripción de Preciosa, la niña gitana, en palabras de un narrador que está presente desde el principio. El narrador nos da una descripción de la naturaleza de Granada, mar y sierra, con la presencia de los ingleses que se habían instalado en Granada por motivos económicos, protegidos por los guardias civiles "*carabineros*". Preciosa viene cantando y tocando, al mismo tiempo, su pandero redondo, de forma parecida a la luna, mientras que los gitanos estaban de fiesta cantando, bailando y haciendo glorietas. El viento, al ver a Preciosa empieza a perseguirla llamándola mediante un monólogo de alusiones eróticas. Todo el paisaje natural aumenta el sentimiento de miedo de Preciosa, ya que los olivos se ponen pálidos y la figura del mar aparece frunciendo. El narrador, por su parte, intenta ayudar a la niña aconsejándole que corra para que no la coja el viento; Preciosa, gritando, fue a esconderse a la casa del cónsul y los guardias civiles llegaron, con sus uniformes "*negras capas ceñidas, los gorros* " aterrados por los gritos de Preciosa; luego, para tranquilizarla, el cónsul, le ofrece un vaso de leche y otro de ginebra que no toma, entonces Preciosa empieza a contarles, llorando su aventura con el aire.

Si en el último romance la luna (femenina) era la que persigue al niño, en este, es el viento (masculino) quien persigue a Preciosa. Junto a las alusiones eróticas del romance, sigue vigente la idea de la persecución de los gitanos por

fuerzas naturales y enigmáticas al mismo tiempo, como la luna y el viento; sin embargo al contrario de lo que pasó con el niño gitano, Preciosa, sí pudo salvarse buscando protección en la casa del cónsul de los ingleses/ por eso el viento sigue furioso por no poder alcanzarla y así le sigue amenazando y a todo el mundo gitano.

1.3. Reyerta

Reyerta según palabras de Lorca:

En el romance "Reyerta de mozos" 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.¹³

Como siempre, el poeta empieza el romance con un primer cuadro que representa una descripción del paisaje funesto en un "*barranco* ", con los cuchillos de los gitanos adornados con sangre derramada, que brillan como "*peces*" con la presencia de muchos elementos de mal agüero como el naípe, símbolo del juego azaroso entre la vida y la muerte, que quita la vida a los jinetes. Luego aparecen dos mujeres viejas debajo de un olivo, llorando la muerte del gitano, que sale moribundo y agonizante en una serie de imágenes de suma violencia. Por ejemplo, la imagen de un toro malherido que sube por las paredes y llegan los ángeles de la muerte tratando de aliviar su dolor con agua fría y pañuelos para parar la sangría y limpiar las heridas; junto a ellos aparecen otros ángeles con alas de cuchillos, aludiendo, al paisaje tanto violento como cortante e hiriente de la vida y la muerte de los gitanos. En el segundo cuadro aparece el cadáver del gitano Juan Antonio el de Montilla, con el cuerpo lleno de heridas y las sienes sangrando a punto de morir. En su camino a la muerte aparecen imágenes de la pasión y del dolor de Cristo. En el tercer y último cuadro, viene el juez por los olivares, acompañado por unos guardias civiles, para averiguar la muerte del gitano. Con el paisaje de la sangre derramada con aspecto de serpiente y el gemido de la muerte como una canción muda, empieza un diálogo entre el juez y los guardias civiles para averiguar la verdad del hecho sucedido. El juez señaló que pasó lo de siempre: una pelea entre dos grupos de gitanos, unos romanos y otros cartagineses, aludiendo a la historia de la Andalucía romana:

Señores, guardias civiles:
aquí pasó lo de siempre.

¹³ García Lorca, F. (1986) Obras Completas Madrid, Aguilar. Conferencia-recital de *Poeta en Nueva York*.

Han muerto cuatro romanos
y cinco cartagineses.¹⁴

Y termina el romance con la participación de la naturaleza en la escena, imagen típica lorquiana, triste por la muerte del gitano y con la presencia del coro celeste de los ángeles negros que siempre acompañan al muerto.

1.4. Romance sonámbulo

El Romance sonámbulo, tiene una simbología muy ambigua y misteriosa al mismo tiempo, como ha señalado Lorca:

[...] Uno de los misteriosos del libro, interpretado por mucha gente como un romance que expresa el ansia de Granada por el mar, la angustia de una ciudad que no oye las olas y las busca en sus juegos de agua subterránea y en las nieblas onduladas con que cubre sus montes. Está bien. Es así pero también es otra cosa. Es un hecho poético puro del fondo andaluz y siempre tendrá luces cambiantes, aun para el hombre que lo ha comunicado, que soy yo.¹⁵

Este romance es de estructura circular, ya que termina como ha empezado, con los mismos versos:

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre el mar.
Y el caballo en la montaña. (p.21)

Este romance está dividido en cinco partes o, mejor dicho, en cinco cuadros. El primero empieza con la descripción de la gitana asociada con el color verde; el pelo y la carne, símbolo de la muerte y los ojos de color plata fría también símbolo de muerte; soñando y esperando el amor deseado y con la presencia de la luna que anticipa la muerte de la gitana. En el segundo cuadro, la presencia de la naturaleza participa a la acción, es una participación de carácter violento que indica la llegada del día. Al final del segundo cuadro, el narrador hace una pregunta que sirve para adivinar la llegada del jinete, pero, como siempre, llega tarde. El tercer cuadro nos ofrece un diálogo entre el compadre, padre de la muchacha, y el jinete. Éste le pide asilo porque está malherido y porque quiere cambiar su vida errante por la vida sedentaria, cambiando su caballo por la casa del compadre, la montura por el espejo y el cuchillo por la manta; pero no hay tiempo, la Guardia Civil está golpeando la puerta para detenerle, y su amada muerta, ya no puede ofrecerle nada; por su parte

¹⁴ García Lorca, F. (2001) *Romancero gitano*, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Prólogo de Núria Espert, Barcelona, Editorial Optima.

¹⁵ García Lorca, F. (1986) *Obras Completas*, Madrid, Aguilar. Conferencia-recital del *Romancero gitano*.

el jinete insiste diciéndole que desearía morir decentemente en una cama de acero y con sábanas, en vez de perseguido y asesinado a manos de los guardias civiles. El gitano le enseña la herida que tiene y lo grave que es, pero ya no se puede hacer nada ya que la muchacha está muerta y los guardias están llamando por la puerta; por último el jinete pide al compadre que suba a "la altas barandas", el lugar propio de la expectación amorosa, asociado al color verde y con la luna y con el agua en la cual muere la muchacha ahogada. Los dos intentaban subir a dichas barandas dejando el rastro de la sangre derramada del jinete y las lágrimas por la muerte de la muchacha. En el cuarto cuadro, los dos compadres logran subir a las barandas, pero todo el paisaje es de mal agüero; el viento verde deja en la boca de los dos, sabor de hiel, menta y albahaca, todas de color verde, con valores negativos: dolor, amargura, sufrimiento y muerte. Por su lado el jinete empieza a preguntar al compadre sobre el paradero de la muchacha y éste le comenta que mientras estaba viva, le esperaba mucho en la baranda:

¿Dónde está tu niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, pelo negro,
en esta verde baranda! (p.23)

En el quinto y último cuadro aparece el cadáver de la muchacha meciéndose en el agua del aljibe, sostenida por la luz de la luna y, para colmo, aparecen los guardias civiles golpeando con insistencia la puerta para detenerle. En este romance, aparecen dos fuerzas destructoras y opresoras: la Guardia Civil española y la luna. La muerte, como siempre, forma parte de los temas de este romance ya que la gitana murió en "su baranda" esperando el amor, que nunca llega y, si llegara, llegaría tarde como es el caso de este poema, porque la luna (la muerte) estaba allí y llegó antes que el "*jinete*", igual que el Romance de la luna, luna, porque tampoco, el jinete ha podido llegar a tiempo para salvar al niño gitano. Pero en este romance, el jinete está dispuesto a cambiar su vida salvaje por la vida sedentaria, porque tiene miedo a la muerte y a la persecución de la Guardia Civil. Tiene ansia por responder a la llamada del amor de la gitana que le estaba esperando en las barandas. Pero ahora, va a seguir con su vida salvaje porque primero tiene que renunciar a su libertad y a su propio ser para ser integrado en la sociedad y, segundo, porque tiene que hacerlo, ya que la muchacha está muerta. El romance termina como empezó con la descripción de la gitana muerta, ahogada en el aljibe; así seguirá la vida de los gitanos, sin alcanzar su objetivo, perseguidos hasta en sus sueños. Tenemos que citar estas palabras de Larca para hacernos una idea más clara acerca de este romance tan misterioso :

Hay en el *Romance sonámbulo* una sensación de anécdota, un agudo ambiente dramático y nadie sabe lo que pasa, ni aun yo, porque el propio misterio poético es también misterio para el poeta que lo comunica, pero muchas veces lo ignora [...]¹⁶

Lo que da una idea más o menos clara de la ambigüedad de algunos versos es el color ambiguo, también el valor cromático y simbólico misterioso de este romance; todo esto fue admitido por Lorca:

[...] 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. Y está bien así. El hombre se acerca por medio de la poesía con más rapidez al filo donde el filósofo y el matemático vuelven la espalda en silencio.¹⁷

1.5. Prendimiento de Antoñito el Camborio

Aparece el dinero como símbolo del materialismo que luego cobrará más fuerza en Poeta en Nueva York. Este romance trata un tema de suma importancia, ya que Lorca lo califica de la manera siguiente:

Ahora aparece en el retablo uno de sus héroes más netos, Antoñito el Camborio, el único de todo el libro que me llama por mi nombre en el momento de su muerte. Gitano verdadero, incapaz del mal, como muchos que en estos momentos mueren de hambre por no vender su voz milenaria a los señores que no poseen más que dinero, que es tan poca cosa.¹⁸

Así empieza el romance: con un primer cuadro que representa la dignidad y la nobleza del héroe. Antonio Torres Heredia, de una buena familia la de los Camborios, es un ejemplo del gitano héroe. Antonio anda garboso, en su camino hacia Sevilla, para ver a los toros. Luciéndolo su "*vara de mimbre*" que simboliza su dignidad y elegancia, como miembro de una gran dinastía y caracterizado por el color moreno de su piel, típico gitano, y con la presencia del color verde de la luna del mal agüero y que anuncia, desde el principio, la muerte de Antonio. En su camino, va cortando limones frescos y los va tirando al agua que se ha vuelto amarilla, color limón. Esto fue el pretexto de la Guardia Civil para detenerle y llevarle con ellos, sin ninguna protesta por parte de Antonio. El día se pasó despacio y lento lo que frustró más a Antonio, además porque era la noche de Capricornio, el 22 de diciembre que era para los primeros cristianos la primitiva noche de Navidad. En el segundo y último cuadro que representa la humillación del gitano ante la Guardia Civil, aparece Antoñito el Camborio sin vara, porque se la han quitado. Al perder esta vara ya no es nadie, porque no luchó ni por su libertad, ni

¹⁶ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Conferencia-recital del *Romancero gitano*.

¹⁷ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Conferencia-recital del *Romancero gitano*.

¹⁸ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Conferencia-recital del *Romancero gitano*.

por su dignidad y porque fue humillado en manos de los guardias civiles. El debería haber luchado y protestado como es digno de un gitano, derramando la sangre de los cinco guardias civiles que le acompañan; pero ya se acabó esta era de gitanos valientes y nobles y, a las nueve de la noche, hora decisiva, le meten en el calabozo, mientras beben limonada. Aquí acaba el Prendimiento.

1.5. Muerte de Antoñito el Camborio

El segundo romance, que representa la recuperación de la honra del gitano, está dividido por su parte en dos cuadros. En el primero, aparece la muerte desde el primer momento, luego el narrador nos ofrece una descripción minuciosa de la pelea del gitano con sus primos, en la que Antonio recupera su dignidad y su nombramiento como hijo y nieto de los Camborios. Luchando por lo suyo, fue ágil y valiente, derramando la sangre de sus enemigos, y ya empezamos a ver la inminente muerte del héroe, que tuvo que morir apuñalado cuatro veces, con unas imágenes de presentación cristo mórfica del héroe. El segundo y último cuadro representa la agonía del héroe malherido, con un diálogo de fuerte tensión dramática entre el narrador y el héroe sobre sus cuatro primos "*Heredias hijos de Benamejí*", quienes le han quitado la vida. El héroe explica al narrador que la envidia fue la causa de la pelea, porque querían quitarle sus zapatos y sus medallas. Luego tenemos la voz del narrador presente en el lamento sobre la muerte del héroe quien es digno de una emperatriz; puesto que va a morir, le aconseja acordarse de la Virgen, pero Antonio, por su parte, se dirige a Lorca, pidiéndole que llame a la Guardia Civil para que sean testigos de su muerte noble y valiente. Finalmente muere por causa de las heridas que recibe, con la presencia de los ángeles acompañándole; además muere de perfil, lo cual es una imagen típica lorquiana; como los retratos en las monedas, porque Antonio es una moneda que ya nunca se repetirá.

1.6. Romance de la Guardia Civil

Analicemos el Romance de la Guardia Civil española del cual ha hablado Lorca en la conferencia-recital del Romancero gitano:

Pero ¿qué ruido de cascos y de correas se escucha por Jaén y por la sierra de Almería? Es que viene la Guardia Civil. Este es el tema fuerte del libro y el más difícil por increíblemente antipoético. Sin embargo no lo es.¹⁹

¹⁹ García Lorca, F. (1986) Obras Completas, Madrid, Aguilar. Conferencia-recital del *Romancero gitano*.

El romance empieza con un primer cuadro que desarrolla la descripción de los guardias civiles y su uniforme. Cabalgaban siempre sobre sus caballos negros que tienen las herraduras también negras; llevan capas siniestras de color negro, en las cuales figuran los símbolos de la iglesia y de la burocracia:

Sobre las capas relucen
manchas de tinta y cera. (p.59)

Estos dos símbolos de tinta y cera son sugerencias despectivas del Estado y de la Iglesia; forman parte de la crítica lorquiana dirigida a ambas organizaciones, las cuales se convirtieron en tópico lorquiano y en uno de sus temas más tratados en Poeta en Nueva York.

Casi todo el romance aborda, sólo y exclusivamente, la descripción física y psíquica de los guardias civiles que aparecen como seres extraterrestres y por eso no lloran, porque tienen la calavera de plomo. Así Lorca les priva del aspecto y de los sentimientos humanos:

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. (p. 59) .

Los guardias llegan por la noche cabalgando. Esta asociación con la noche tiene un valor negativo como símbolo de la muerte; son los portadores de la muerte, de la violencia con su garrote de goma imponiendo el orden y el silencio, también el miedo. La Guardia Civil está relacionada con el color negro símbolo, de la muerte y de la oscuridad y con su función de agentes represores que llegan por la noche, en la oscuridad, amenazando y persiguiendo a los gitanos. Entran cuando quieren y pasan por donde les da la gana, y en sus cascos está reflejada la luz de las estrellas que parecen pistolas inconcretas. Luego pasamos al segundo cuadro, que describe la ciudad de los gitanos con señales de fiesta y alegría:

iOh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
La luna y la calabaza
con las guindas en conserva. (p.60).

En este cuadro el poeta contempla la belleza de la ciudad de los gitanos y pregunta si alguien puede olvidarse de ella. Es una ciudad de dolor y de olores muy

especiales, almizcle y canela, con sus torres de canela asociada con su color cobrizo y sabor gitano, pero al mismo tiempo estas torres débiles de canela no sirven para nada, no ofrecen protección alguna a los gitanos. Llegaba la noche de la fiesta y los gitanos en sus fraguas la celebran cantando coplas. Mientras empiezan a llegar las noticias de la inminente muerte, simbolizada en un caballo malherido que llama a todas las puertas de la ciudad; también aparecen los gallos, despertando y avisando a los gitanos de la inminente amenaza de la llegada de los guardias civiles a Jerez de la Frontera, ciudad de los gitanos. La naturaleza, por su parte, participa en esta escena de amenaza con la presencia del viento y de la luna, símbolo de la muerte. Seguimos con la ciudad de la fiesta, celebrando la Navidad. Empiezan a aparecer personajes de suma importancia para los gitanos, como la Virgen y San José, y otros personajes como Pedro Domecq y los Reyes Magos:

San José mueve los brazos
bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia. (p. 61)

La presencia de la media luna, que sueña en convertirse en cigüeña, las azoteas llenas de banderas y faroles, y las bailarinas de flamenco crean una escena de dolor, ya que aparecen imágenes de sufrimiento y de dolor porque están llorando y con partes mutiladas del cuerpo:

Por los espejos sollozan
bailarinas sin caderas.
Agua y sombra, sombra y agua
por Jerez de la Frontera. (p. 61)

Es una imagen típicamente lorquiana con la presencia del agua y de la sombra en sus valores negativos como símbolos de la muerte inminente que pasará por Jerez de la Frontera. En el tercer cuadro, empieza a aparecer la Guardia Civil. La voz del poeta está presente, avisa a la ciudad de los gitanos para que apague sus luces; porque llega la benemérita; sigue con el lamento de la ciudad más bonita, la cual no puede olvidar y exige que la dejen lejos del mar porque es símbolo de la muerte. Los guardias civiles empiezan a entrar a la ciudad de forma militar "*de dos en fondo*"; portadores de la muerte, entran por la noche aprovechando la oscuridad, con sus capas negras y oscuras; al entrar de dos son doble noche vestida:

Avanzan de dos en fondo.
Doble nocturno de tela.
El cielo, se les antoja,
una vitrina de espuelas. (p.61)

Son tan violentos que su agresividad está reflejada en el cielo de manera que las estrellas parecen espuelas. Multiplicadas las puertas de la ciudad por donde entran cuarenta guardias civiles; con ellos entra el miedo hasta en las cosas inanimadas. Los gitanos están aterrorizados y se esconden como el coñac que se camufla del color de otoño para pasar desapercibido, porque si lo ven, va a ser confiscado por la represión de los guardias civiles. Los relojes se pararon para que no los notasen; el mundo de los gitanos ha empezado a derrumbarse, se oyen los gritos, del movimiento repetido de los sables de la benemérita cortando las brisas y el de las viejas huyendo por la oscuridad de las calles con los caballos y sus monedas. En el cuarto y último cuadro, se reúnen los gitanos con los personajes de la fiesta tradicional gitana navideña; San José amortaja a una gitana muerta mientras suenan por todas partes los fusiles de los guardias civiles y la Virgen intenta salvar a los niños gitanos con el agua del rocío. Pero la Guardia Civil va quemando la ciudad, poniendo en llamas la libertad de los gitanos. Mientras esto sucede, sale una de las víctimas de esta matanza, Rosa de el Camborio, con los pechos cortados y sigue la masacre con otras gitanas que corren tratando de salvarse de las balas; cuando toda la ciudad está en ruina y con las casas derrumbadas, empieza a amanecer. Después de destruir y quemar toda la ciudad los guardias civiles se van. El poeta se niega a olvidar a esta magnífica ciudad y dice que la ciudad sobrevivirá en su memoria y en sus poemas.

1.7. Martirio de Santa Olalla

Seguimos con el romance del Martirio de Santa Olalla; la verdad, es que este romance tiene más de un tema; lo del Martirio y la libertad religiosa perseguida por los romanos. Hay una fuerza opresora representada igual que en el Romance de la Guardia Civil española en capas o túnicas de los romanos perseguidores de Santa Olalla. El romance está dividido en tres partes, I Panorama de Mérida, II El martirio, y III Infierno y gloria. En este romance también está presente la división de los romances en cuadros, lo que refleja la tensión dramática de la anécdota contada; en este romance la división está señalada por diferentes partes.

Empecemos con la primera parte: Panorama de Mérida. En ésta, el poeta nos ofrece una visión panorámica de Mérida como indica su título. Empieza igual que el Romance de la Guardia Civil española: con un caballo que corre por las calles anunciando la llegada de la muerte, porque también es de cola larga, asociada a la sangre derramada en su forma de larga cola mientras duermen los soldados de Roma, agentes de la persecución y tortura de *Santa Ola/la*. Luego tenemos muchas referencias a toques arqueológicos: "*Minerva*" , "*estatuas*" , "*nariz rota*", que representan elementos de la ruina del mundo romano; la cual comparada con el

fenómeno astral de la llegada del alba, simboliza el derrumbamiento del Imperio Romano y el nacimiento de la era cristiana. El poeta describe a los gallos cantando y anunciando con blasfemias la llegada del rosicler; el gemido de la Santa niña es tan doloroso y triste que hasta el color rojo del día aparece como copas de vino rotas del fortísimo gemido de la Santa niña; empiezan a aparecer los instrumentos de la tortura y del martirio "*cuchillos y garfios*"; los rayos del sol coronan con nardos Mérida, los cuales son símbolos de dolor y de sufrimiento, las zarzamoras lo son de la muerte. Así el escenario está preparado para el martirio de la Santa en la parte II EL martirio. Empieza la tortura de Santa Olalla, el cónsul pide una bandeja para sus pechos cortados; es el mismo elemento de tortura de Rosa de los Camborio en el Romance de la Guardia Civil española. Todo el cuadro presenta una larga y minuciosa descripción de la tortura y del sufrimiento de la Santa, con sus manos cortadas y su sangre derramada por todo el cuerpo; luego quemada y aparecen muchas imágenes de quemaduras y con los pechos humados de Olalla. En la tercera parte, Infierno y gloria, aparece Olalla muerta; su cadáver carbonizado pende del árbol y a su alrededor está la nieve, por todas partes, que viene para aliviar el dolor de sus quemaduras. Junto a ella aparece el coro de personajes lorquianos, de extraños espectadores, ya sean humanos como las viejas gitanas, celestes como ángeles, ya sean animales, ya sean personajes inanimados como los maniqués, que juegan el papel de testigos. Luego empieza el proceso de la santificación de Olalla, con el halo o la aureola y los coros celestiales aclamando santo, santo.

Conclusión

Por lo tanto, a lo largo del libro Romancero gitano, observamos unas características que nos puede servir de conclusión para este capítulo.

En primer lugar, casi todos los romances analizados se caracterizan por un carácter teatral; es decir, que en la mayoría de los romances, cada romance está dividido en varios cuadros o escenas, que reflejan la tensión dramática desarrollada. Además la presencia del narrador identificada en la voz del poeta, apostrofa a los protagonistas. Esto lo podemos ver en el romance Preciosa y el aire. Todavía en este terreno cabe señalar también los diálogos directos entre los protagonistas; este es el caso, por ejemplo, de Romance sonámbulo. Otro tipo de diálogo en el que protagonista va apostrofando al narrador; lo vemos en el romance Muerte de Antoñito el Camborio. También aparecen muchas descripciones de paisajes, que sirven como acotaciones para la acción desarrollada, y los conflictos y peleas de carácter dramático: por una parte entre los mismos gitanos, por otra parte entre los gitanos y los guardias civiles.

En segundo lugar, la naturaleza personificada. La naturaleza aparece en el Romancero gitano como un ser animado lleno de vitalidad y sentimientos: la luna, las montañas, el mar, el viento, los olivos, todos participan en la acción aumentando la tensión dramática de los versos; a veces a favor de los protagonistas, otras, en contra.

En tercer lugar en la mayoría de los romances estudiados, aparece el mundo gitano; en especial, la ciudad de los gitanos: Jerez de la Frontera, a punto de derrumbarse. La ciudad de los gitanos aparece siempre amenazada por la muerte por todas partes y perseguida por los guardias civiles; con insistencia a partir del romance Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla y alcanza su clímax en Romance de la Guardia Civil española con la alusión a la vida errante de los gitanos y a la dificultad de conseguir una vida segura con un hogar decente.

En cuarto lugar, la asociación simbólica de los romances con una gama muy variada de colores, lo vemos, por ejemplo, en el caso del color negro de la noche, de la oscuridad y de la Guardia Civil asociado con la muerte. Otro ejemplo lo tendríamos en el color blanco-amarillo como reflejo de la luz de la luna, asociado también con la muerte; el color verde será el del viento de mal agüero; y el color rojo el de la sangre derramada, el de la lucha por la dignidad y la libertad, etc. Pese a esto, debemos señalar que los colores son símbolos polivalentes; es decir, que varían según el contexto en que se hallan. Un ejemplo de esto lo tenemos en el color verde: símbolo la vitalidad, de juventud y de deseo amoroso y al mismo tiempo, símbolo de muerte, de frustración, de los muertos y de las cosas heladas, que también están muertas.

Bibliografía

Barea, Arturo (1956) Lorca. El poeta y su pueblo, Buenos Aires, Losada.

Belamich, André (1983) Lorca, París, Gallimard.

García Lorca, F. (1998) Romancero Gitano, Edición y estudio Cristian de Paepe, Introducción y comentarios Esperanza Ortega, Madrid, Espasa Calpe.

Diccionario enciclopédico ilustrado Espasa Calpe, 2002.

García Lorca, F. (1960) Obras completas, I, Madrid, Aguilar.

(1986) Obras completas, II, Madrid, Aguilar.

(2001) Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Prólogo de Núria Espert, Barcelona, Editorial Optima.

García Morejón, Julio (1998) La poesía de Federico García Larca, Introducción y Antología, Sao Paulo, CenaUm.