

**República Argelina Democrática y Popular
Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación
Científica Universidad Abdelhamid IbnBadis –Mostaganem-
Facultad de Lenguas Extranjeras
Departamento de Lengua Española**

Memoria para la obtención de Máster en Civilización y Literatura

Análisis temático y formal del *Romancero Gitano* de Federico García Lorca

Presentado por:

Lazreug Amina

Miembros del jurado

Presidente/a:

Director/a: Sra. Mekkia BELMEKKI (M.C.B)

Vocal:

Año académico: 2019/2020

Agradecimientos

Ante todo, agradezco a Allah por darme la fuerza, la capacidad y la fe para realizar esta investigación.

Agradezco a la Dra.BELMEKKI Mekkia por su confianza, sus consejos y por haber aceptado dirigir mi memoria con mucho esmero desde el primer instante. Quería agradecer también a todos nuestros profesores de la lengua española.

Además, no olvido agradecer a mis amigos de la facultad con quienes he pasado momentos inolvidables.

Dedicatorias

Dedico este modesto trabajo especialmente a mis padres, que me han ayudado a lo largo de mi investigación, también a mis hermanos, Nasradine, Nadia, Noura y Warda.

Plan de trabajo

Introducción.....1

I. Primer Capítulo: Vida y producción literaria de Federico García Lorca

1. Biografía de Federico García Lorca.....	4
2. Obras de Federico García Lorca.....	6
2.1. Poesía.....	7
2.2. Teatro.....	8
2.3. Narrativa.....	10
2.4. Conferencias.....	10
3. Federico García Lorca y la generación del 27.....	10
4. El vanguardismo.....	12
4.1. Definición del movimiento.....	12
4.2. Características del vanguardismo.....	12
5. Lorca y su contribución al teatro universitario: la Barraca	13

II. Segundo Capítulo: Análisis temático y formal de dos poemas del *Romancero Gitano*

Introducción.....	18
1. Presentación de la obra.....	18
2. Género literario de la obra.....	20
3. Contexto histórico y político de la obra.....	20
4. Lectura e interpretación <i>del Romance sonámbulo</i>	21
4.1. Presentación del poema.....	22
4.2. Argumento del poema.....	22
4.3. Lectura e interpretación del poema por estrofas.....	22
4.4. Estudio de los personajes.....	24
4.5. Cuadro espacio-temporal.....	27
4.6. Simbolismo de la obra.....	27

5. Lectura e interpretación de <i>Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla</i>	29
5.1. Presentación del poema.....	30
5.2. Argumento del poema.....	30
5.3. Lectura e interpretación del poema por estrofas.....	30
5.4. Estudio de los personajes.....	31
5.5. Cuadro espacio-temporal.....	32
5.6. Simbolismo de la obra.....	32
Conclusión.....	33
Fuentes Bibliográficas.....	35

Introducción

Lorca se considera el artista de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Es a la vez un poeta, un dramaturgo y un prosista. Es uno de los miembros más destacados y más activos de la Generación del 27. Este grupo de poetas intenta renovar el concepto de la literatura española y renovar la poesía pura sin despojarse de la tradición. Han sido afectados por las corrientes de la vanguardia, sobre todo el surrealismo. Encuentran otras formas de expresión más allá de la realidad, pero, sin romper completamente con las formas tradicionales. Todos, incluido el mismo Lorca, se admiran por los autores clásicos como Góngora por ejemplo y por el romance (el poema tradicional español). Dicho de otra manera, han logrado combinar armónicamente lo culto y lo popular, tradición y Vanguardia a medida que usan el romance y crean en paralelo metáforas e imágenes innovadoras.

En este modesto trabajo titulado “Análisis temático y formal del *Romancero Gitano* de Federico García Lorca”, hemos intentado acercarnos a la producción literaria de esta figura artística conocida a nivel mundial. El *Romancero gitano* es una obra poética publicada en 1928. Se compone de 18 Romances, cada uno aborda temas diferentes como el amor, la frustración, la muerte y la ciudad, pero tienen todos un punto en común que consiste en Andalucía y la cultura del gitano.

Tras el libro del *Cante Jondo*, intenta dar a conocer a sus lectores la Andalucía auténtica y profunda a través de los gitanos que los define como la raza más profunda, más aristocrática de su país, la más que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Esta categoría social padece siempre de la discriminación y la desigualdad tanto racial como económica, lo que lleva al autor defenderlos en sus producciones literarias, pero a su manera.

Entonces, ¿Cómo Lorca transmite esta situación propiamente histórica, política y social? ¿Cómo ha logrado convertir el pueblo gitano, incluida la mujer gitana, en un personaje imaginario y expresa a través de él sus inquietudes humanas más profundas? ¿Qué recursos artísticos utiliza para pasar sus mensajes?

Por la extensión de la obra que se compone de varios poemas o romances, hemos seleccionado dos casos concretos muy destacados y son *Romance sonámbulo* y *Muerte de Antoñito el Camborio*. Esta selección se justifica por la variedad temática y formal que proponen ambos poemas, de modo que cada uno pertenece a un campo genérico destino: el primero es lírico, el segundo es épico. Pero, a pesar de estas divergencias existe un tema

común entre ambos que consiste en el tema gitano y en el final trágico y dramático a que llega cada uno de los personajes gitanos que animan el proceso narrativo de ambas historias. Además ambos poemas contienen un montón de símbolos e imágenes metafóricas que necesitan ser leídas e interpretadas.

En cuanto al contenido, nuestro modesto trabajo se articula en dos capítulos. En el primero titulado “Vida y producción literaria de Federico García Lorca”, presentamos al autor a través de sus diferentes estaciones de vida, insistimos sobre los movimientos literarios y artísticos que influyen sobre sus pensamientos como la vanguardia y la generación del 27. Tratamos también de su valerosa e importante contribución a la llamada Barraca o teatro universitario. Además, citamos y describimos su producción literaria, exponiendo el argumento de sus obras más sobresalientes.

El segundo capítulo es práctico y lleva como título “Análisis temático y formal de dos poemas del Romancero Gitano”, analizamos dos casos y son *Romance sonámbulo* y *Muerte de Antoñito el Camborio* por razones explicadas más arriba. Los puntos desarrollados son, presentación de los poemas, estudio de los personajes, estudio del marco espacio-temporal y, por fin, destacar los símbolos más repetidos, explicando sus significaciones. Pero, antes de pasar a eso, presentamos la obra completa, el género a que pertenece y el marco político e histórico en el cual surge.

Es evidente que el tema de lo gitano en la obra lorquina es abordado ampliamente por muchos investigadores, pero nuestro método de trabajo consiste en intentar, aunque modestamente, aplicar algunos estudios o algunas teorías literarias que analizan el texto narrativo como por ejemplo el método actancial de Greimas y o el método sociológico al estudiar los personajes para que nuestro análisis sea más académico.

Capítulo nº 1

**Vida y producción literaria de Federico García
Lorca**

1. Biografía de Federico García Lorca

Cuando hablamos del siglo XX, es natural citar el decano de la literatura española, el poeta, el dramaturgo y el prosista Federico García Lorca, uno de los artistas más insignes de la época.

Nació en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz de la vega granadina, el 05 de junio de 1898, el año en el que España perdió sus últimas colonias en América. Su madre, Vicenta Lorca Romero, había sido durante un tiempo maestra de escuela y su padre, Federico García Rodríguez, poseía terrenos en la vega donde se cultiva remolacha y tabaco¹.

En 1909, cuando Federico tenía once años, la familia se trasladó a Granada. El amor profundo del autor por su ciudad natal se muestra a menudo en sus poemas o sus escritos tal como hace en su libro *Impresiones y paisajes* (1918):

Granada, quieta y fina, ceñida por sus sierras y definitivamente anclada, busca a si misma sus horizontes, se recrea en sus pequeñas joyas en su lenguaje diminutivo sin ritmo y casi sin gracia, si se compara con el baile fonético de Málaga y Sevilla, pero cordial, domestico, entrañable².

En su adolescencia, García Lorca se interesó más por la música que por la literatura, de modo que era conocido entre sus compañeros como músico y no como escritor. Empezó sus estudios de bachillerato En Granada en el colegio Sagrado Corazón. Luego, se matriculó en la universidad de la misma ciudad, estudiaba filosofía y letras y se licenció en derecho. Allí establecía gran amistad con artistas conocidos y muy intelectuales, entre ellos Manuel de Falla quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular. El centro histórico de esta gran reunión fue la residencia de la universidad de los estudiantes en Madrid, es el momento en que empieza a mostrar su talento para el mundo, escribiendo su primer artículo en 1917 sobre José Zorrilla en su aniversario.

Entre los años 1916 y 1917, Lorca emprende, junto con Domínguez de Berrueta y otros amigos, una serie viajes de estudios a algunas ciudades de España como Baeza, Úbeda, Ronda; Castilla León y Galicia en 1916. En 1917 visitó otra vez Baeza y luego Burgos como última estación.

¹ Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/biografia/ consultado el 25 de mayo de 2018.

² Disponible en <http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl001001.htm> pdf, consultado el 31 de mayo de 2018.

Estos viajes llevan al futuro escritor a madurarse artísticamente y empezar a producir con plena energía. En efecto, el año siguiente que corresponde a 1918, publica sus primeros libros en prosa titulados sucesivamente *Impresiones y paisajes* y *El maleficio de la mariposa*. En 1921, aparece su primera obra en verso *libro de poemas* y en 1923 se coloca en escena las comedias de títeres *La niña que riega la albahaca* y *El príncipe preguntón*. Entre estas dos fechas (1921 y 1923), Lorca escribe el poema del Cante Jondo publicada diez años después en 1931, en 1925 escribe la famosa obra *Mariana Pineda* que ha tenido gran éxito. En 1926 viaja con Manuel de Falla a Alpujarras donde captará todo el folklore popular.

En 1928, publica *El Romancero gitano* como prototipo de la poesía popular, en el mismo año, funda en Granada, con un grupo de amigos, la revista de gallo. A mediados de 1929, viaja a Nueva York para estudiar en la universidad de Colombia. En 1932, crea el teatro universitario «la barraca» que dirige hasta 1935. Obtiene en estos años notables éxitos como dramaturgo tanto en España como en Hispanoamérica.³

Esta riquísima carrera se detiene en agosto del año siguiente en un día en que España pierde una de sus joyas preciosas. Federico García Lorca, que siempre tenía gran ambición, fue apuñalado en la espalda, poniendo fin así la vida de un poeta que ama su país hasta la muerte, dejando escritas poemas y palabras que elogian su patria. En su artículo, Fernando Valverde nos describe la muerte del autor en lo siguiente:

En la madrugada del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue fusilado junto a un olivo en la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar. Se trataba del final de una historia llena de rivalidades políticas en la ciudad en la que habitaba "la peor burguesía de España", como dijo el poeta. También fue el comienzo de otra historia plagada de silencio, un tiempo de fosas cerradas sobre las que se dejaban piedras, desmemoria y vergüenza.⁴

En estos momentos misteriosos fue el poeta creativo de España que nos regala poemas de temas diferentes sobre el amor, el amor patriótico, la humanidad y la discriminación racial. Lorca se inspira de la civilización islámica de Andalucía y cree en los

³ Ramoneda, Arturo (1988): *Antología de la literatura española del siglo XX*, Ed. coloquio, Madrid, p.444.

⁴ Valverde, Fernando (10 de diciembre de 2009): «Lorca, muerte (sin resolver) de un poeta», El país, p1, disponible en https://elpais.com/diario/2009/12/10/cultura/1260399601_850215.html

árabes y está más cerca de ser árabe, deja atrás una revolución y una riqueza inagotable a pesar del corto período que vive.

Concluimos este pasaje con sus propias palabras que son inmortales porque se plasman en la historia de la literatura mundial contemporánea:

Mataron a Federico.

cuando la luz asomaba.

El pelotón de verdugos,

No oso mirarle la cara.

¡Todos cerraron los ojos ¡

¡Rezaron, ni dios te salva!

Muerto cayó Federico⁵

2. Obras de Federico García Lorca:

Federico García Lorca, considerado como uno de los mejores poetas de la literatura española del siglo XX, tiene producciones literarias variadas, interesantes y conocidas tanto en España como en todo el mundo, escribe tanto poesía como teatro. En su obra lírica conviven armoniosamente temas de valor universal como el destino trágico, el amor, la muerte con elementos locales de tradición popular profundamente andaluces tales como los gitanos, los olivos, la naturaleza verde del sur español, etc.

En la obra de Lorca, extraordinariamente variada, confluyen y con frecuencia se entremezclan, con rara perfección, las novedades más audaces y perdurables que aportaron las vanguardias y lo más valioso, auténtico y profundo de la tradición popular y del folclore, lo viejo y lo nuevo, lo español y lo universal, lo popular (el romance, la lírica tradicional, el cante jondo y lo culto, la poesía árabe, la de los cancioneros de los siglos XV y XVI, Góngora y la lírica barroca, Bécquer, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez.⁶

⁵ Disponible en <http://Federicogarcialorca.net>, consultado el 25 de mayo de 2018.

⁶ Ramoneda, Arturo, op.cit, p 444.

En la obra de Lorca se reúnen lo popular y lo culto, lo tradicional y lo vanguardista. La poesía y el teatro lorquianos giran en torno el tema central de la frustración causada por motivos como la muerte, el amor, el tiempo, la esterilidad y las fuerzas telúricas y expresada mediante un rico universo simbólico: la luna, el caballo y el color verde suelen simbolizar la muerte, mientras que el agua, la sangre y el color blanco representan la vida.⁷

Los trabajos de Federico García Lorca se dividen en los géneros siguientes: poesía y teatro, narrativa y conferencias⁸:

2.1. Poesía

1918- *Impresiones y paisajes*

1920- *Suites*

1921- *Libro de poemas:*

1921- *Poema del cante jondo:* se escribe en 1921, pero el texto no se sometió al habitual proceso de depuración que habían sufrido casi todas sus obras hasta 1931.

1921- *Santiago*

1922- *Primeras canciones*

1926- *Oda a Salvador Dalí*

1927- *Canciones*

1928- *Romancero gitano:* constituye una de las obras cumbres dentro de la producción poética de Federico García Lorca. La composición de esta serie de romances sobre el mundo gitano y andaluz se remonta al año 1924, aunque su publicación no se lleva a cabo hasta julio de 1928 por las ediciones de la revista de Occidente.

1930- *Poeta en Nueva York:* escrito entre 1929 y 1930 durante la estancia del poeta en esta ciudad americana, los poemas fueron revisados y reelaborados entre 1930 y 1936.

1935- *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías:* la elegía está escrita en 1934 con motivo de la muerte en el ruedo de su amigo íntimo, el torero Ignacio Sánchez Mejías.

1935- *Seis poemas gallegos*

1936- *Diván del Tamarit:* las composiciones de este libro se debieron escribir entre 1931 y 1934, en 1932 se publicaron algunos poemas sueltos en la revista Héroe y dos años más tarde se llegó incluso a preparar su edición en libro, pero por causas no aclaradas, Lorca retiró los textos de la imprenta.

1936- *Sonetos del amor oscuro*

⁷ Disponible en <http://linguasport.com/LITERATURE/HALE.htm>, consultado el 03 de junio de 2018.

⁸ https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garcia_lorca_1.htm, consultado el 27 de marzo de 2019.

-*Antología poética*: la más temprana antología poética de Federico García Lorca se publica en Hispanoamérica. La primera recopilación fue editada en el suplemento de la revista *letras de México* en Octubre de 1934.⁹

2.2. Teatro:

Los temas y características fundamentales del teatro de Federico García Lorca se resumen en: el reflejo de la realidad psicológica de la mujer española; el testimonio del honor, de la honra, de la pasión amorosa, el instinto maternal, los convencionalismos sociales, descripción del mundo rural andaluz y las tradiciones de sus habitantes y, por fin, el predominio de lo lírico sobre lo dramático¹⁰.

En seguida, enumeramos las obras teatrales de Lorca, exponiendo breves argumentos de las piezas más famosas o sea las que realizan más éxito:

1921- *El maleficio de la mariposa*

1923- *La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón*

1923- *Lola la comedianta*

1928- *Teatro breve*

1927- *Mariana Pineda*

1929- *Viaje a la luna*

1930- *La zapatera prodigiosa*

1930- *El público*

1931- *Retablillo de Don Cristóbal*

1931- *Tragedia de Don Cristóbal y la Señá Rosita*

1931- *Así que pasen cinco años*

1933- *Bodas de sangre*

La historia se inspira de un hecho real, un crimen que tuvo lugar el 22 de julio de 1928 en el Cortijo del Fraile, Nígar, Almería. Esta tragedia narra una boda que tiene un final trágico. La novia decide escapar con Leonardo de quien está enamorada. El novio, que no puede aceptar la idea de ver a su novia en manos de otro, persigue a la pareja por el bosque. La lucha entre el novio y el enamorado termina con la muerte de ambos. La muerte y la tragedia se previenen en esta obra a partir de un conjunto de objetos simbólicos como el puñal, el cuchillo y la navaja.

⁹ Disponible en /User/Downloadsfile:///C:/Users/3171.pdf, consultado el 04 de junio de 2018.

¹⁰ Dra. Ma. Rodríguez, Guadalupe MTZ (1978): *Federico García Lorca_1898_1936*, universidad de Nuevo León,p 194.

1933- *Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín*

Belisa es una mujer joven y bella, acepta casarse con Perlimplín, un hombre de unos cincuenta años, por su fortuna. Realmente no está enamorada de él, por eso lo engaña con varios hombres. Al final de la historia, el viejo se suicida para que ella pueda ser libre y estar con otros hombres.

1934-*Yerma*

Esta obratrata del tema de la esterilidad y del deseo maternal frustrado .Yerma es la protagonista de esta tragedia, una mujer del campo andaluz que tiene el instinto de ser madre como las demás mujeres casadas de su pueblo, pero no puede concebir hijos y esto es la mayor causa de su descontento.Juan, esposo de Yerma, no le enfada en absoluto esta situación, se preocupa por Yerma, a quien quiere, por su honra y su trabajo. Yerma tiene una amistad desde la infancia con Víctor pero no le es infiel a su marido, su honra firme le impide intentar obtener un hijo con otro que no sea su marido. Al final, la protagonista acaba matando a su marido para liberarse de su carga.

En Yerma,igual que hace en otras obras, Lorca acude a los símbolos para expresar las emociones de sus personajes. Algunos de éstos son el agua de las fuentes o de las lluvias que representan la fecundidad, la roca, la sequedad, la tierra y las sombras que aluden a la esterilidad.

1935- *Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores*

1936- *La casa de Bernarda Alba*

A través del personaje de Bernarda Alba, Lorca critica las costumbres de su época: la tiranía del honor y de las normas sociales.Esta mujer, tras la muerte de su segundo esposo, impone a sus cinco hijas (Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela) guardar luto riguroso durante 8 años seguidos,prohibiendo que salgan a la calle. Todas aceptan las disposiciones de la madre salvo la hija menor Adela, representando así el personaje femenino rebelde que caracteriza la mayor parte del drama lorquiano. La aparición de Pepe el Romano, dispuesto a casarse con la hermana mayor o la primogénita atraído por la fortuna que ha heredado de su padre, perturba la familia y crea conflictos entre sus miembros. Con este mismo hombre, Adela mantiene relaciones en secreto.

1936- *Los sueños de mi prima Aurelia*

1936.- *La destrucción de Sodoma*

1936- *Comedia sin título*

2.3. Narrativa

1926.- *La imagen poética de Luis de Góngora*

1927.- *Degollación del Bautista*

1927.- *Degollación de los inocentes*

1927.- *Suicidio en Alejandría*

1927.- *Santa Lucía y San Lázaro*

1927.- *Nadadora sumergida. Pequeño homenaje a un cronista de salones*

1927.- *Amantes asesinados por una perdiz*

1927.- *La gallina*

1928.- *Las nanas infantiles*

1936.- *Semana Santa en Granada*

2.4. Conferencias

1929.- *Imaginación, inspiración y evasión de la poesía*

1930.- *Teoría y juego del duende*

1935.- *Charlas sobre teatro*

1936.- *En homenaje a Luis Cernuda*

3. Federico García Lorca y la generación del 27

Con el concepto de generación del 27 se refiere a un grupo de autores y profesores intelectuales que se reunieron en 1927 con el motivo de la celebración del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora en el ateneo de Sevilla para homenajear este poeta cordobés e icono de la literatura española.

Este acto es el momento simbólico de la construcción del grupo del 27 aunque sus miembros mantuvieron una estrecha relación amical y cultural cuya cuna principal de encuentro era la residencia de estudiantes de Madrid. Los nombres más importantes que forman parte de esta generación son: Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Manuel Altolaguirre y Jorge Guillen, también hay otros artistas que tienen relaciones con esta generación como el cineasta Luis Buñuel o el pintor Salvador Dalí.

Distinguimos en el grupo del 27 unas características comunes que se pueden resumir en los puntos siguientes:

- Nacieron casi en fechas cercanas.
- Tienen ideas semejantes.
- Estudiaron juntos y convivieron en la residencia de estudiantes en Madrid.

- Eran muy influidos por las corrientes extranjeras de la época.
- Todos intentaron renovar el concepto de la literatura española que será, gracias a ellos, una literatura mundial y renovar la poesía pura sin despojarse de la tradición, desarrollaron sus ideas para salir de todo lo que es antiguo y entrar en el nuevo mundo de la vanguardia y surrealismo.
- Sus obras se vacilan entre lo culto y lo popular.
- Asistieron la guerra civil española entre 1936 y1939.
- Tuvieron un destino común: algunos fueron fusilados y otros continuaron su vida en el exilio.

Después de la guerra, la trayectoria de estos poetas es muy diferente. Lorca ha muerto, Alberti, Guillén Cernuda y Salinas están en el exilio, los dos últimos morirán en él. Allí continúan describiendo una poesía alejada del entusiasmo de sus primeras horas. Para Guillén ha llegado la hora de Clamor, Salinas espera volver algún día en El confiado, Alberti tiñe de melancolía Baladas y canciones del Paraná y a Cernuda le obsesiona el final en Con las horas contadas o Desesperación de la quimera...¹¹

En efecto, al acabar la guerra civil, el grupo poético del 27 se ha dispersado. Cada uno sigue una forma particular de hacer poesía, pero ninguno abandonará el tono humano que caracteriza su escritura.

Federico García Lorca era el miembro más activo dentro de la generación del 27 y el primero en publicar. En 1928 publicó *Romancero gitano* que tuvo gran éxito popular, realizaba muchos viajes, entre ellos a Nueva York donde escribió su obra poética *Poeta en Nueva York*. Al regresar a España, participa en la construcción de la compañía teatral “la baraca” cuyo objetivo es acercar más al pueblo español y presentarle piezas teatrales inmediatas: «*Fue uno de los representantes más importantes de esta generación. Su peculiar personalidad estaba marcada por los contrastes: entre su simpatía arrolladora y su sentimiento de frustración ante la vida*»¹². La personalidad de este poeta y dramaturgo y la madurez de su obra lo sitúan

¹¹ Disponible en <file:///C:/Users/User/Downloads/TEMA-%206%20G-27%20LORCA.pdf>, consultado el 12 de junio de 2018.

¹² Disponible en <file:///C:/Users/User/Downloads/literatura.pdf>, consultado el 19 de junio de 2018.

pronto a la cabeza del grupo, tiene una capacidad creativa fuera de lo normal, utiliza símbolos muy expresivos y metáforas o imágenes de gran originalidad.

4. El vanguardismo

4.1. Definición del movimiento

El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1919). Los elementos que tienen estos movimientos en común son la **libertad de expresión**, la **innovación estética** y el rechazo de todo lo que es antiguo.

El concepto vanguardismo proviene del francés “avant-garde”, es un conjunto de corrientes artísticas y literarias reactivas, surge en la primera guerra mundial (1914-1919). Se divide en varios movimientos que se pueden clasificar en dos grupos el vanguardismo artístico y literario, ambos tienen como objetivos la libertad y la innovación¹³. Algunos movimientos de las vanguardias literarias son futurismo, Futurismo; Dadaísmo; Surrealismo, Creacionismo y Ultraísmo.

Los principales poetas del vanguardismo son: León Felipe, Federico García Lorca, Jorge Borges, Pablo Neruda, Octavo Paz, Mario Benedetti, Jaime Sabinas. Este grupo de autores desean salir del ritmo de la escritura antigua que les parece ser aburrido, intentan renovar la poesía española.

4.2. Características del vanguardismo

- Rechazo de la imitación de la realidad.
- Oposición a la tradición artística y cultural, de modo que se rompe con las tradiciones del arte académico, lo que incluye no sólo los temas, sino especialmente los principios de composición plástica.
- Rechazo del sentimentalismo y la subjetividad a favor del vitalismo y el juego.
- Voluntad de renovación y experimentación poética.
- Tendencia a la formación de grupos, a la declaración de sus manifiestos y la publicación de sus obras.¹⁴

¹³ Disponible en <http://significados.com/vanguardismo/>, consultado el 01 de julio de 2018.

¹⁴ Disponible en file:///C:/Users/User/Downloads/lengua_2bach_interiores(2).pdf consultado el 01 de julio de 2018.

El surgimiento del movimiento vanguardista produjo un cambio total en las producciones literarias del siglo XX. En España, varios poetas se interesaron por las posibilidades expresivas que proponen los diferentes ismos de la Vanguardia como es el caso de García Lorca, tal como nos explica Ángel Berenguer (1992):

Lorca escribió este sub-teatro vanguardista como modo de expresión adecuada de su no-conformismo de su entidad “diferente” de su conflicto personal con un entorno cuya evolución le parecía inviable (de ahí el proyecto teatral de sus tragedias) y para él que no encontraba más acción destructora posible que el lenguaje violento y descarado del vanguardismo.¹⁵

En efecto, las corrientes de vanguardia, sobre todo el surrealismo, tienen gran influencia en el grupo del 27. Estos artistas encuentran otras formas de expresión más allá de la realidad, pero, sin romper completamente con las formas tradicionales. Todos, incluido el mismo Lorca, se admiran por los autores clásicos como Góngora por ejemplo y por el romance (el poema tradicional español). Dicho de otra manera, combinan armónicamente lo culto y lo popular, tradición y Vanguardia a medida que usan el romance y crean en paralelo metáforas e imágenes innovadoras. Entre los libros de estos poetas en que las huellas del surrealismo es muy evidente citamos *La flor de California* (1928) escrita por José María Hinojosa, el pionero en adoptar este método, *Sobre los ángeles* y en *Sermones y moradas* (1927) de Rafael Alberti, *Poeta en Nueva York* (1930) de Federico García Lorca y *Un río, un amor* (1929) y *Los placeres prohibidos* (1931) de Luis Cernuda.

5. Lorca y su contribución al teatro universitario: la Barraca

García Lorca se identificó con un proyecto universitario de gran poder e importancia que tuvo como objetivo llevar el teatro clásico español a zonas con poca actividad cultural de la península ibérica. Este proyecto se denomina “la barraca”. Se define como un grupo de teatro universitario de orientación popular y de carácter transportable, dirigido por Eduardo Ugarte y Federico García Lorca.

Este grupo nació en la universidad en 1931 y se puso en marcha en 1932, era compuesto por jóvenes universitarios que prestaban sus servicios voluntaria y gratuitamente:

¹⁵ Ángel BERENGUER (1992): «Teatro y sub-teatro en Federico García Lorca», en Kurt Reicherberger y Alfred López Vázquez (eds.): *García Lorca, perfiles críticos* Problemata Literaria/ 11, Kassel, Edición Reicherberger, p 17.

algunos miembros de la UFEH(Unión Federal de Estudiantes Hispanos),cuatro estudiantes de Filosofía y Letras que colaboraban con la dirección literaria y cuatro estudiantes de Arquitectura que se encargaban de la parte técnica (estos estudiantes procedían en gran parte de la Residencia de Estudiantes y del Instituto - Escuela de la Institución Libre de Enseñanza). Trabajaban además en la realización plástica destacados pintores y artistas.

Además de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH) que fue el marco administrativo del proyecto, esta iniciativa fue apoyada por Fernando de los Ríos, Ministro de Instrucción Pública en esos años, antiguo profesor de Lorca en la Universidad de Granada y amigo de su familia. En la sesión parlamentaria celebrada en el Congreso el 23 de marzo de 1932, este ministro defendió personalmente la idea de fundar La Barraca a la cual dedicó el discurso siguiente:

En algunos suscita una sonrisa que haya cien mil pesetas para el teatro estudiantil La Barraca. Para mí, perfectamente persuadido de que esa juventud universitaria, en un momento de colapso para la dignidad cívica española, fue ella, ella, quien dio la nota elevada, para mí eso es una nimiedad para lo que ella se merece; y ella va a ir por las aldeas, y construirá su barraca, y divertirá noblemente al pueblo. ¿Es que a eso hay quien pueda ponerle ni siquiera el reparo de la oportunidad? Pero ¿es que nosotros no queremos dar la sensación de un despertar de colaboración de clases, de fraternidad entre los hombres?¹⁶

Pero, a pesar de esta colaboración colectiva llevada a cabo para la realización de la barraca, es García Lorca el promotor de este proyecto. La idea le vino a Federico en su viaje a Nueva York, en su estancia en la Universidad de Columbia, le llamaba la atención la existencia de una gran cantidad de grupos de teatro no profesional en Estados Unidos. A su vuelta, en noviembre de 1931 propone a sus amigos la idea de construir un teatro ambulante con capacidad para unas 400 personas para representar las obras clásicas por todas las regiones de España. A este proyecto estaba dispuesto a dedicar todo su tiempo y entusiasmo tal como declaró él mismo:

¹⁶El Liberal, 2- 3-32, p11, en Morán, Celia Valbuena y Madariaga de la Campa , Benito, (2008): *García Lorca , la barraca y el grupo literario del 27 en Santander*, Santander, Universidad Menéndez Pelayo, p. 17.

La Barraca es para mí toda mi obra, la obra que me interesa, que me ilusiona más todavía que mi obra literaria, como que por ella muchas veces he dejado de escribir un verso o de concluir una pieza, entre ellas *Yerma*, que la tendría ya terminada si no me hubiera interrumpido para lanzarme por tierras de España en una de esas estupendas excursiones de mi teatro.¹⁷

Lorca se dio cuenta de la necesidad de llevar el teatro clásico a los rincones más olvidados de la España de aquellos años, lo que significa por otra parte la popularización de la cultura. Pretendía representar por las ciudades y los pueblos de España las obras, dramas y comedias, de Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, Lope de Rueda y otros autores:

Es un intento de salvar al teatro español acercándolo al sector del público que, desde tiempos remotos, ha vivido más alejado del espectáculo teatral: el pueblo, la masa campesina, las gentes más humildes, las más ignorantes e incultas, que raras veces o jamás han presenciado una representación dramática, y que tendrán acceso gratuito a las funciones. Levantarán su tinglado en plazas y aldeas repitiendo la tradición de los antiguos cómicos de la lengua.¹⁸

La barraca se desarrolló junto a otra actividad similar: el [Teatro del pueblo](#), dirigido por [Alejandro Casona](#), dentro del proyecto de las [Misiones Pedagógicas](#) orientadas por [Manuel Bartolomé Cossío](#). Estas misiones, a diferencia de la barraca, tiene una intención más pedagógica que artística: difundir la cultura general en las villas y aldeas apartadas, pero a pesar de ser no idénticas sus funciones se consideran dos proyectos complementarios.

En cuanto a las actividades de la barraca, su itinerario y las obras que expone, se visita un total de 74 localidades ubicadas en diferentes ciudades del país y se representan las siguientes obras pertenecientes al teatro Clásico: Entremeses y El Retablo de las Maravillas de Cervantes, Fuenteovejuna y El Caballero de Olmedo de Lope de Vega, El Paso y La Tierra de Jauja, La vida es sueño de Calderón de la Barca, La tierra de Alvar González de

¹⁷Javier Huerta Calvo. «El ejemplo de La Barraca: teatro, universidad, utopía». Centro Virtual Cervantes. En https://cvc.cervantes.es/literatura/lorca_america/lorca_utopia.htm, consultado el 12 de agosto de 2016.

¹⁸En <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-barraca-y-su-primera-salida-por-los-caminos-de-espana/>

Antonio Machado, El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, Égloga de Placida y Victoriano de Juan de Encina. La presentación oficial se hace pocos días antes de la Navidad de 1932, en el paraninfo de la Universidad Central (Madrid) con la presencia de las autoridades políticas e intelectuales. La primera salida, que tuvo lugar en julio de 1932, fue destinada a la provincia de Soria debido a la tradición dramática de la zona y el abandono que conoce en aquellos momentos, la última que hacía el nº 21 se realizó en abril de 1936 hacia Sabadell, Barcelona y Tarrasa.¹⁹

García Lorca fue un pionero del teatro renovador, cree en el poder de este universo heterogéneo, lo considera como una verdadera escuela de risas y de lágrimas, capaz de reflejar la sociedad y plasmar contextos políticos y culturales a través de la fantasía. Por lo cual, sus obras teatrales, ya citadas en apartados anteriores, se califican de inmortales.

¹⁹ En: <http://agoraucmsenior.com/onewebmedia/TRABAJO%20SOBRE%20GARCIA%20LORCA.pdf>

Capítulo nº 2

Análisis temático y formal de dos poemas del *Romancero*

Gitano

Introducción

En este capítulo vamos a hacer un estudio concreto de dos poemas muy destacados del *romancero gitano* y son *Romance sonámbulo* y *Muerte de Antoñito el Camborio*. Hemos elegido estos dos poemas debido a la variedad temática y formal que proponen, de modo que cada uno pertenece a un campogenérico destino: el primero es lírico, el segundo es épico. Pero, a pesar de estas divergencias existe un tema común entre ambos que consiste en el tema gitano, presentado de forma poética y dramática a través de cada uno de los personajes gitanos que animan las acciones del proceso narrativo de ambas historias.

1. Presentación de la obra del *Romancero Gitano*

El *Romancero gitano* es una obra poética publicada en julio de 1928 en la revista de Occidente. Se compone de 18 Romances, cada uno aborda temas diferentes como el amor, la muerte y la ciudad, pero tienen todos un punto en común que consiste en Andalucía y la cultura del gitano tratados de forma mítica y simbólica. Lorca considera a estos últimos como la categoría social que más representa la región de Andalucía y su cultura:

El libro, en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, 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 universal²⁰

El autor trata del choque entre dos culturas diferentes: la cultura del gitano como un grupo social minoritario y la cultura del resto de los españoles. Esta última, por ser mayoritaria domina a la otra, esta dominación se expresa en la obra, por ejemplo, cuando la guardia civil se mete contra los gitanos o cada vez que les persigue. Los gitanos viven al margen de la sociedad porque sus costumbres son distintas, se muestran menos civilizados, atrasados o primitivos en comparación con los demás ciudadanos, además, exaltan la libertad y se agarran a sus creencias y códigos, lo que les lleva a enfrentarse con la norma, representada entre otras cosas, por la autoridad. Entonces, el gitano en la obra lorquiana no es un personaje folclórico, sino un hombre libre y marginado socialmente, un hombre que

²⁰Federico, García Lorca(1988):*Primer Romancero Gitano, Llanto por Ignacio SánchezMejías*, Castalia, Madrid. Edición Miguel García-Posada, p.48.

defiende sus derechos, su honor, sus creencias y sus modos de ver la vida, lo que desemboca en sangre, muerte y frustración amorosa o moral.

El Romancero es una vinculación armónica de lo culto y lo popular, de lo lírico y lo narrativo. Es una de las creaciones líricas y épicas más significativas del siglo XX y el punto culminante de la primera etapa estética de Lorca. La obra se inscribe en el período de la generación del 27, a la cual se atribuye la renovación del romancero clásico.

En cuanto a la estructura de la obra, los dieciocho romances son de extensión variable, los más breves constan de 36 versos como *La monja gitana*, *Romance de la Luna*, luna, y el más largo es aquel de *la Guardia civil española* que se compone de 124 versos:

Romance de la luna, luna

Preciosa y el aire

Reyerta

Romance Sonámbulo

La Monja Gitana

La casada infiel (dedicado a Lydia Cabrera «y a su negrita»)

Romance de la pena negra (dedicado a José Navarro Pardo)

San Miguel (Granada)

San Rafael (Córdoba)

San Gabriel (Sevilla)

Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino a Sevilla

Muerte de Antoñito el Camborio

Muerto de amor (dedicado a Margarita Manso)

Romance del emplazado

Romance de la Guardia Civil Española

Martirio de Santa Olalla

Burla de don Pedro a caballo

Thamar y Amnón

Tomando en consideración el criterio temático, estos romances se pueden clasificar de la forma siguiente:

- 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. Domina aquí el tema de la frustración amorosa.

- Romances 8-10: son tres poemas dedicados a ciudades Andaluzas a través de sus patrones espirituales (Arcángeles) San Miguel (Granada), San Rafael (Córdoba) y San Gabriel (Sevilla).
- Romances 11-15: es la parte más épica en la que predomina el personaje masculino asociado a temas con más sangre, violencia y muerte.
- Romances 16-18: son tres romances de tema histórico.

2. Género literario de la obra

El Romancero Gitano pertenece al romance que es un tipo de poema característico de la tradición oral española. Fue muy popular durante el siglo XV cuando se hicieron recopilaciones de los romances en los libros denominados "romanceros", aunque la mayoría de los investigadores consideran que se transmitía oralmente desde varios siglos antes. Fue concebido como poema para ser cantado por los trovadores o juglares.

En cuanto a su forma, el romance es un tipo de poema no estrófico compuesto de un número indefinido de versos octosílabos que poseen rima asonante en los pares mientras que los impares quedan sueltos. Los romances son generalmente poemas narrativos de una gran variedad temática.

Dentro de este contexto, Gloria Chicote (2012) dice que a pesar de la diversidad formal y temática del romance, el punto común que caracteriza a los poemas que pertenecen a este género es su “*capacidad narrativa*”²¹ representada por las secuencias.

En cuanto al *Romance Gitano* es una combinación de lo popular y lo culto, de modo que Lorca, igual que todos los poetas de la generación del 27, produce una innovación en la forma y en el lenguaje. Es decir, partiendo de la tradición hispánica, crea un discurso altamente musical, lleno de emociones, símbolos e imágenes.

3. Contexto histórico y político de la obra

La publicación de la obra coincide con una España dividida que vivía varias décadas de conflicto, desorden social, buscando en vano soluciones políticas que culminan en el estallido de la Guerra Civil de 1936. Lorca fue víctima fatal de esta guerra. Sus ideales antifascistas fueron bien conocidos. Refleja eso en literatura a través del conflicto entre los personajes gitanos de sus obras y la autoridad representada por la guardia civil.

²¹CHICOTE, Gloria (2012). Introducción. En Romancero. Buenos Aires, Argentina: Colihue, p.84.

En seguida, exponemos algunos sucesos decisivos que marcan la historia de la época:

- 1914-1918: Primera Guerra Mundial: España con profundo malestar y división
- 1923: Golpe de estado por general Miguel Primo de Rivera
- 1931: la Segunda República, hay nueva constitución.
- 1936: Estallamiento de la guerra civil española que dura hasta 1939.

4. Análisis formal y temático del *Romance Sonámbulo*

Romance sonámbulo

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
Verde carne, pelo verde,
Con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas.

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.

Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los montes de Cabra.
Si yo pudiera, mocito,
ese trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.

De acero, si puede ser,
con las sábanas de Holanda.
¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
dejadme subir, dejadme,
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal,
herían la madrugada.

Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento, dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
¿Dónde está mi niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!

Sobre el rostro del aljibe
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche su puso íntima
como una pequeña plaza.

Guardias civiles borrachos,
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.

4.1. Presentación del poema

Se trata de un texto lírico a medida que narra la historia de un amor frustrado, pero también posee un carácter narrativo caracterizado por una continuidad temática y secuencial, se desarrolla una acción principal con planteamiento nudo y desenlace.

En cuanto a su estructura métrica, es un romance y se compone de una serie de número indeterminado de versos octosílabos (86) con rima asonante en los pares y sin rima en los impares.

El tema de este poema es dramático ya que la trama desemboca en la muerte por culpa de la frustración o el no consumo del amor entre los protagonistas. El mismo poeta reconoce, confirmando esta idea: «*En el llamado “Romance sonámbulo”, hay una gran sensación de anécdota, un agudo ambiente dramático, y nadie sabe lo que pasa, ni aun yo, porque el misterio poético es también misterio para el poeta que lo comunica, pero que muchas veces lo ignora*»²².

4.2. Argumento del poema

El poema narra la historia de la huida y del amor de un contrabandista malherido y que, perseguido por la guardia civil, busca refugio en casa de su amada y enamorada, una joven gitana. Junto a su compadre, el padre de la novia, recoge alijos de barcos para llevarlos a tierra. La muchacha está esperando, en un balcón, a su amado, tras esperarlo en vano, se ha suicidado arrojándose sobre el aljibe. Los hombres llegan tarde y la encuentran muerta y los guardias vienen a arrestarlos. Al final se presume que el amado también muere.

4.3. Lectura e interpretación del poema por estrofas

Por la complejidad y la extensión del poema, es mejor analizarlo por estrofas.

²²GARCÍA LORCA, Federico (1986- 22ª edición): *Obras completas III*, Aguilar, Madrid, pp. 179-180.

Los primeros versos son el estribillo del poema, que se repite de forma completa o parcial al final del poema y en algunas partes del mismo. Nos llama aquí la atención la repetición del color verde que tiene una función simbólica y connotativa, tiene varias interpretaciones que explicaremos más tarde al tratar del simbolismo en la obra.

Tras esta introducción, y todavía en la primera estrofa, el narrador presenta a su personaje que es la muchacha gitana. Se caracteriza primero por el color verde que alude al color de la piel de los gitanos, lo que indica su origen "*Verde carne, pelo verde*". Luego, se caracteriza metafóricamente a través de la descripción detallada del ambiente que le rodea y que contempla desde su balcón, soñando. "*Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda*", La sombra indica el tiempo que es de noche. Entonces, la primera protagonista aparece en la escena de forma pasiva, no realiza ninguna acción que soñar y esperar tranquilamente: "*sus ojos son de fría plata*" y no pueden responder a la mirada de quien la observa.

En la segunda estrofa, el poeta continúa su descripción del ambiente espacio-temporal a través de elementos de la naturaleza: noche, paisaje, monte, viento, alba, pez y mar. En cuanto a la protagonista todavía está en su primer estado, sigue esperando y soñando con el mar. El único personaje que reacciona es el gato que mueve como si sintiera la venida de alguien: "*y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?*".

En la tercera estrofa, el poeta introduce a otros dos personajes: el joven herido el "mocito" y el padre de la novia "compadre". Esta estrofa es una especie de diálogo entre ambos hombres. El más joven solicita el cambio de su situación actual, herida, persecución, huida por la del mayor, algo que parece imposible al padre porque no se puede cambiar el destino: "*quiero cambiar, mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta*".

El joven, está gravemente herido (del pecho a la garganta), y que ve cerca la muerte, desea al menos, morir en la casa del compadre. Por último, el joven pide que le deje "*subir al menos hasta las altas barandas*", el lugar donde suele estar la muchacha, lo que alude por primera vez a la relación que une estos dos amados. Al final, suben, los dos hombres, dejando atrás las huellas de la sangre y de lágrimas, en una madrugada fría de viento y de rocío.

En la quinta y anteúltima estrofa, aparece otro diálogo entre los personajes masculinos de la historia y se descubre por fin que la desesperada que estaba en la baranda es la hija del viejo que acompaña al fugitivo herido. El discurso llevado a cabo expresa explícitamente la relación entre los dos jóvenes. El amado pregunta, amargamente, por su novia, dirigiéndose

al padre: “*¡Compadre! ¿Dónde está, dime?*”, mientras que el segundo responde con otras preguntas y con la misma esperanza y exclamación: “*¿Dónde está mi niña amarga?*” y lamenta el hecho de que esperaba en vano la llegada de su amado: “*¡Cuántas veces te esperó! ¡Cuántas veces te esperara!*”. Lo que se previene que algo malo pasa a la chica, pero no se aclara en esta estrofa. La repetición del verso “*¡Cuántas veces te esperó! ¡Cuántas veces te esperara,* «muestra que la chica pasa mucho tiempo esperando a su novio y que el padre estaba al corriente.

En la última estrofa, describe la amarga pena de los hombres al ver el cadáver de su hija y amada ahogado en el aljibe, mientras que la luna lo ilumina. Esta escena se rompe con la introducción de otro personaje representado por la fuerza o el poder de los guardias civiles que vienen para detener al joven perseguido. Se cierra el romance con el estribillo que lo abría.

4.4. Estudio de los personajes

Los personajes del poemario que juegan un papel importante son:

- El mocito: es el protagonista de la historia, se presenta como un hombre herido, fugitivo y perseguido por la guardia civil. Su deseo es llegar a casa de su amada en busca de refugio, o, a lo menos verla antes de morir o sea morir en sus brazos, pero no alcanza este deseo porque la encuentra muerta ahogada en el pozo.
- El compadre: es el padre de la novia, acompaña y ayuda al mocito en su largo camino, tiene un papel importante en tanto interlocutor necesario del protagonista en las estrofas en que hay diálogos. No está contra la relación que une entre este joven y su hija, sino al contrario.
- La gitana es la protagonista de la historia, es un personaje pasivo, pasa todo el tiempo, esperando a su amado en el balcón de su casa. La única acción que hace es suicidarse echándose en el pozo, pero esta acción no se menciona en el poema, sino sólo se sobreentiende. Dentro de este sentido Nusch, Carlos J(...) expresa:

«El personaje femenino se presenta en extrema quietud, soñando, Hay en el lirismo de esta parte una extrema sensación de espera y quietud que se ve aumentada de manera hiperbólica por la personificación de “las cosas” que la rodean, y la hacen objeto de sus miradas».²³

Como indica el autor de esta cita, la protagonista se caracteriza generalmente a través de la descripción del ambiente natural que le rodea: mar, sombra, la luna, etc. La primera descripción física y directa de la chica es cuando el poeta dice: “Verde carne, pelo verde, Con ojos de fría plata”, que indica su origen gitano como se ya se ha explicado antes.

- Los guardias civiles son los antagonistas, representan el brazo ejecutor del poder político del país.

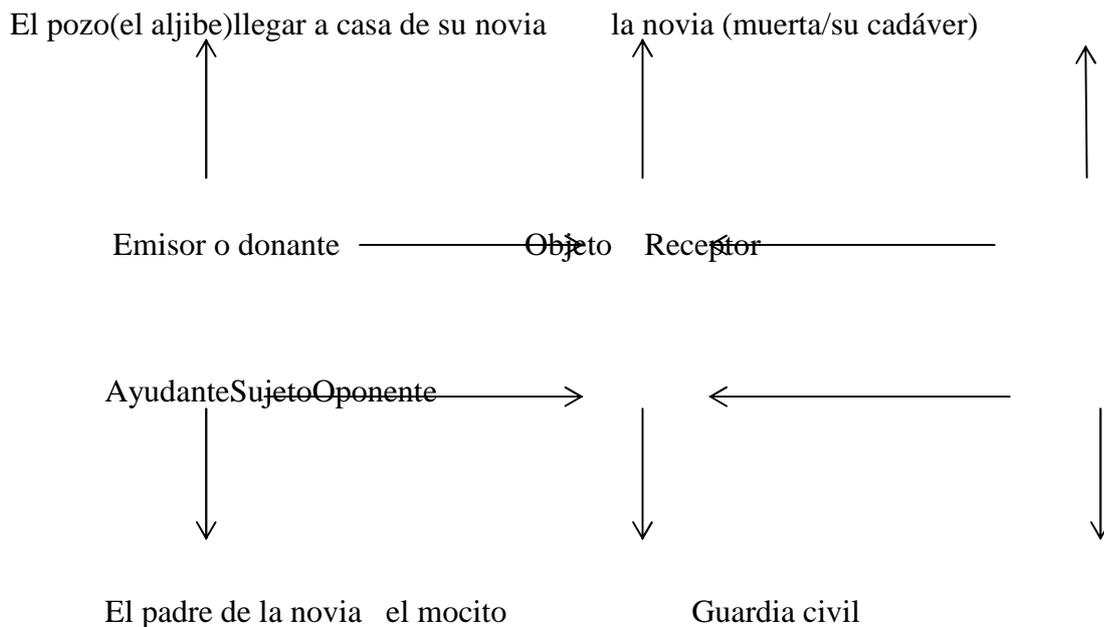
Notamos que los personajes de este poema corresponden al método actancial propuesto por Greimas(1966-*Semántica estructural*). Este estructuralista clasifica los personajes del relato según la función que realizan en la acción. Denomina actantes a estos personajes en la medida que participan en la acción. Este método se compone de seis actantes divididos en tres parejas: el sujeto y el objeto de la acción, el destinador- el destinatario, el ayudante- el oponente.²⁴

- Un actante sujeto: es el personaje principal que realiza las acciones más decisivas de la historia.
- Un actante-objeto: es el objetivo que el sujeto intenta conseguir en el relato. Puede ser la muerte, la paz, la aventura o el crimen cuando se trata de una novela policiaca por ejemplo.
- Ayudantes: son las fuerzas que ayudan al actante sujeto para realizar sus objetivos. realizar.
- Oponentes: son las fuerzas que frenan las acciones del sujeto y van contra él.
- Destinado- destinatario o dador-receptor: el destinado puede aportar o dar informaciones que influyen sobre el destino de la narración de forma positiva o negativa, mientras que el destinatario o receptor es la fuerza que recibe la acción o se beneficia del objeto deseado.

²³Nusch, Carlos J. «Discurso narrativo y discurso lírico en “Romance Sonámbulo” de Federico García Lorca», Universidad Nacional de la Plata, pp. 299-300. Disponible en:https://www.academia.edu/Discurso_narrativo_y_discurso_lirico_en_Romance_Sonámbulo_de_Federico_García_Lorca.

²⁴GREIMAS, Algirdas Julien (1966): *Sémantique structurale: recherche de méthode*, Paris, Larousse, 1966, p. 129.

Esquema actancial de Greimas

Esquema actancial de Greimas desde el personaje del mocito.

Este esquema muestra la importancia de la figura del “mocito” puesto que tiene relación con todos los personajes del poema. Por otra parte, este personaje representa a todos los gitanos, a través de él, Lorca describe la mala situación que viven estos últimos como un pueblomarginado socialmente. Un pueblo que defiende sus derechos, su honor y sus tradiciones, lo que les lleva siempre a la muerte, violación y frustración. En la expresión de

Rafael Azuar Carmeneste joven herido y perseguido por las guardias civiles es «*un personaje tipo*»²⁵. En este mismo sentido, las guardias civiles representan al poder político o la categoría que domina.

4.5. Cuadro espacio-temporal

En cuanto al tiempo y el lugar en que pasan las acciones se indican de forma simbólica a través de elementos sacados de la naturaleza. El tiempo en que la muchacha está en su balcón, contemplando la mar y esperando la llegada de su novio es de noche. Esto se muestra por medio de los términos “oscura” y “luna”. El tiempo de la llegada del novio con el padre es la madrugada. Los espacios donde pasan las acciones son la mar, la montaña y el pozo donde muere la protagonista.

4.6. Simbolismo de la obra

Lorca se conoce por el uso de un lenguaje connotativo que tiene una función simbólica, tal como nos expresa Murillo M, Jorge (1992), en la cita siguiente: «Retomando por otra parte el principio de que el sentido general de un texto se considera en parte, en su íncipit, se planteara que la clave entender este poema serán los simbolismos».²⁶

Nos llama aquí la atención la repetición del color verde en el estribillo. A pesar de que el “verde” es el color de los árboles, la primavera, la tierra fértil, la naturaleza que simbolizan todos la vida y la esperanza, en Lorca este color tiene significaciones trágicas, es el color de la muerte y el erotismo.

El color verde aparece también asociado con el viento, un elemento que, según Manual Alvar, significa la violación en la obra lorquiana.²⁷ Vuelve a aparecer en el séptimo verso para describir al personaje femenino del poema “Verde carne, pelo verde”, para aludir al color de la piel de los gitanos, indicando así metafóricamente al origen de su protagonista que es una muchacha gitana.

En la última estrofa, Lorca utiliza este color para describir el cadáver de la novia ahogada en el pozo:

²⁵ AZUAR CARMEN, Rafael (1987): *Teoría del personaje literario y otros estudios de la novela*, Alicante, Ed. Instituto de Estudios Juan Gil Albert., p 20.

²⁶ Murillo M, Jorge (1992): El Romance Sonámbulo de Federico García Lorca: una búsqueda de la sacralidad cósmica, *Revista de Filología y Lingüística*, XVIII (2) 17-23, P20.

²⁷ ALVAR, Manual (1986): «Los cuatro elementos en la obra de García» Lorca. Cuadernos Hispanoamericanos: Homenaje a Federico García Lorca. (433-434). pp. 69-88.

Sobre el rostro del aljibe

se mecía la gitana.

Verde carne, pelo verde,

Aquí, y según, Carlos J. Nusch, el verde adopta un nuevo símbolo: «Puede remitir tanto a los musgos del pozo, como a la descomposición de la carne, o ir más allá connotar la amargura, el deseo, la tragicidad de la muerte»²⁸

Aquí explicaremos brevemente los significados de los símbolos más importantes del poema y que se repiten también en los demás poemas del *Romancero Gitano*:

- Cuchillos: la vida de los gitanos y la muerte.
- Viento: el erotismo masculino y violencia.
- Espejo: el hogar, la vida sedentaria y la mujer.
- Agua: (en movimiento) la vida, (en reposo) la pasión estancada o la muerte. (el aljibe).
- Caballo: la pasión desenfadada que conduce a la muerte. En la primera estrofa el caballo junto a la montaña se refieren al personaje masculino “el mocito herido” que se introduce en escena solo en la estrofa siguiente.
- Luna: Es el más utilizado por Lorca, aparece en 218 veces. Su simbolismo depende de cómo aparezca. Si es roja significa muerte dolorosa; negra, simplemente muerte grande significa esperanza; en puntas tiene connotación erótica. En este poema alude a la gitana que morirá al final.

*Bajo la luna gitana,
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas.*

- Mujer: el erotismo.
- Rosas: la sangre: aparece en el verso siguiente: “Trescientas rosas morenas”.

²⁸Nusch, Carlos J. op.cit., p 304.

5. Lectura e interpretación de *Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla*

Texto

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

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

A la mitad del camino
cortó limones redondos,
y los fue tirando al agua
hasta que la puso de oro.

Y a la mitad del camino,
bajo las ramas de un olmo,
guardia civil caminera
lo llevó codo con codo.

El día de va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.

Las aceitunas aguardan
la noche de Capricornio,
y una corta brisa, ecuestre,
salta los montes de plomo.

Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios.

-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.

A las nueve de la noche
lo llevan al calabozo,
mientras los guardias civiles
beben limonada todos.

Y a las nueve de la noche
le cierran el calabozo,
mientras el cielo reluce
como la grupa de un potro.

5.1. Presentación de la obra

Este poema pertenece a la obra del *Romancero Gitano*, es de carácter épico narrativo, como veremos al exponer su argumento. En cuanto a su forma métrica, adopta la forma del romance, se compone de 46 versos octosílabos y rima asonante en los pares.

5.2. Argumento del poema

El poema narra la historia de un gitano llamado Antoñito Torres Heredia que se dirige a Sevilla a fin de asistir una corrida de toros. A lo largo de su camino su camino va cortando limones y los echa en el agua de la rivera. Al final, fue detenido agresivamente por la guardia civil por la culpa de robar limones.

5.3. Lectura e interpretación del poema por estrofas

En la primera estrofa, el poeta presenta a su personaje con su nombre, apellidos y origen. Es de una familia gitana que pertenece, según esta presentación, a un linaje aristocrático. El primer detalle que da el poeta sobre este hombre es que lleva “una vara de mimbre” conocida por su color amarillo y su flexibilidad, lo que indica el carácter pacífico del joven y su buena intención puesto que no lleva un objeto metálico como un cuchillo por ejemplo utilizado frecuentemente por los gitanos. Después, el poeta pasa a la descripción física de su protagonista. Tiene la piel de color aceituna (verde), su pelo es negro del mismo tono que sus ojos. Estas características son propias a la raza gitana. El joven recoge los limones y los tira en el agua para que la vara brille como si fuera de oro. Le encanta la belleza del color dorado que produce la combinación del color del limón y de la vara con el color del sol. El verso “anda despacio y garboso”, describe moralmente al joven como una persona tímida y elegante. Pero, desgraciadamente, no llega a la plaza de toros porque vienen las guardias civiles y lo arrastran.

La segunda estrofa se dedica a la descripción de la manera agresiva y salvaje en que los hombres de la guardia civil se comportan con el gitano, lo llevan al calabozo rodeado por más miembros del cuerpo como si fuera un criminal.

La tercera estrofa trata del cambio en la vida gitana. Se introduce una voz anónima que habla sobre Antoñito, y dice que él no es un gitano verdadero ni prototípico. Los gitanos suelen defender sus derechos hasta la muerte y no se comparten con cobardía como hace Antonio que se rinde ante la guardia. Antoñito representa los gitanos que dejan sus cuchillos.
¡Se acabaron los gitanos

que iban por el monte solos!
Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo.

En la última estrofa, se cuenta como los hombres de la guardia civil toman los limones y hacen limonada y beben tranquilamente, mientras que aprenden a Antoñito a causa de haber cortado estos mismos limones.

Partiendo de este análisis, recopilamos que el tema principal del poema es la discriminación y desigualdad tanto racial como económica de que padecen los gitanos en España porque tienen culturas y tradiciones distintas de las del resto de los españoles. Del origen de la cultura gitana, José Ortega (1986) resume:

La cultura gitana nace de la encrucijada de culturas orientales y occidentales y se nutre del trasfondo sincrético de la música bizantina, hindú, griega, hebrea y morisca, persa, etc. El gitano transmite y decanta esta larga y rica tradición en el flamenco, término que, según Molina y Mairena, se aplica a los gitanos andaluces a partir de 1836.²⁹

La marginación de los gitanos es expresada en la obra por medio de la persecución de Antonio y su prendimiento por parte de la guardia civil sin hacer nada.

5.4. Estudio de los personajes:

Aparecen dos personajes en la obra:

- Antoñito Camborio representa a los gitanos, una raza o una minoría marginada. Es un personaje tipo porque representa a toda una clase social.

Al principio del poema, el personaje se presenta como un hombre honesto y libre. Esta libertad es reflejada a través de la naturaleza que lo refleja, por medio de un ambiente de calma y luminosidad. De pronto, se interrumpe la tranquilidad inicial, hay un cambio en el destino del personaje gitano a causa de la aparición del segundo personaje: la “guardia civil”.

- Los cinco guardias civiles “*cinco chorros*” representan el poder armado y la autoridad. Son el equivalente de la represión, de los asesinatos y del miedo.

²⁹ORTEGA, José (1986): «El gitano y el negro en la poesía de García Lorca», en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 433-434, Madrid, p. 147-148.

En este caso, el estudio de los personajes de esta obra necesita referirse al contexto social y político de la época tratado detallado anteriormente. Es lo que René Wellek y Austin Warren denominan (1966- *Teoría literaria*) “*acceso extrínseco*” de la obra.³⁰ Este acceso se refiere a la sociedad donde nace la obra y donde vive el autor “*método sociológico*” basado en la teoría marxista.

5.5. Cuadro espacio-temporal

El cuento empieza en la mañana cuando Antonio se siente libre y feliz. Por la tarde, es tomado por la guardia civil: “*El día de va despacio, la tarde colgada a un hombro*”. En la noche, la guardia civil lo pone en la cárcel; “*A las nueve de la noche, lo llevan al calabozo*”. El día representa la libertad y la felicidad, pero la noche representa la supresión y la persecución.

En cuanto al espacio es mencionado en el título, el camino que va a la ciudad de Sevilla. A lo largo de este camino extienden campos y paisajes naturales verdes y maravillosos, representados por las aceitunas, limones, agua, etc.

5.6. Simbolismo de la obra

Igual que en el poema anterior, Lorca utiliza aquí un conjunto de símbolos de gran fuerza expresiva:

- Los limones: representan el cambio del sentido. Al inicio representan la libertad y la diversión cuando Antonio está echado limones al agua. Pero, al final, representan la prisión cuando los miembros de la guardia civil beben la limonada.
- La verde luna: representan los gitanos y también la muerte.
- Las aceitunas también representan a los gitanos

Por otra parte, hay en este poema referencia intertextual a la historia cristológica (Cristo)³¹. Por ejemplo, la vara de mimbre recuerda el junco que a modo de burla se puso como cetro en la mano de Cristo, el propio título del poema hace referencia a Cristo del Prendimiento (Cristo de los gitanos) es uno de los más populares de la Semana Santa en Granada. También las nueve de la noche que es la hora en la que murió Cristo.

Conclusión:

³⁰ WELLEK, René y WARREN, Austin (1985): *Teoría literaria*, Madrid, Edición Gredos, p 87.

³¹ GUEVARA, Rigoberto (2009): *Homogeneidad dentro de la heterogeneidad, un estudio temático del modernismo poético latino americano*. Nueva York, Peter Long publishing, p.92.

El *Romancero* es una de las creaciones líricas y épicas más significativas del siglo XX y el punto culminante de la primera etapa estética de Lorca. La obra sintetiza lo popular y lo culto, la tradición y la novedad, dado que Lorca pertenece al grupo del 27. Este grupo supuso un cambio radical y revitalizó la literatura española al introducir nuevos elementos que distinguían su estilo y su manera de expresión.

En esta obra tan famosa que gana una gran fama a nivel internacional, Lorca plantea un conjunto de temas muy sensibles que afectan al poeta mismo y a toda la sociedad española de la época.

El tema principal de la obra es el choque entre dos culturas diferentes: la cultura del gitano como un grupo social minoritario y la cultura del resto de los españoles. Los gitanos viven marginados porque sus costumbres son distintas, se muestran menos civilizados, atrasados o primitivos en comparación con los demás ciudadanos, además, exaltan la libertad y se agarran a sus creencias y códigos, lo que les lleva a enfrentarse con la norma, representada entre otras cosas, por la autoridad. Esta autoridad se representa en los diferentes poemas de la obra por la guardia civil que, constantemente, persigue a los gitanos y los reprime agresivamente.

Tras una lectura profunda de los dos poemas seleccionados “*Romance sonámbulo* «y “*Muerte de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla*”, llegamos a los resultados siguientes:

- Lorca nos transmite a través de sus historias imaginarias la realidad humana más profunda de España, en general, y de Andalucía, en particular.
- El recurso estético que le ayuda para transmitir esta realidad de forma fuerte y expresiva es el lenguaje.
- Al decir lenguaje, nos referimos a aquello que tiene significados connotativos y metafóricos profundos, es lo que se conoce por el simbolismo en la obra literaria.
- La comprensión y la interpretación adecuada de la obra depende estrechamente de estos símbolos.
- La comprensión de la mayoría de estos símbolos necesita referirse al contexto social y político en que surge la obra y en que vive el autor para que sea completo el análisis.

- Algunos símbolos aceptan varias interpretaciones que se diferencian de un poema a otro depende del contexto en que se utilizan, lo que se considera una de las dificultades que nos enfrenta al estudiar los textos citados.

Por fin, decimos que la búsqueda en este campo de estudio sigue siendo muy amplia, se puede por ejemplo analizar otros poemas que pertenecen a la obra lorquina maestra del *Romancero gitano* tratar de la forma de los versos o la métrica utilizada, un tema poco tratado por nuestros estudiantes.

Fuentes bibliográficas

Obras críticas

AZUAR CARMEN, Rafael (1987): *Teoría del personaje literario y otros estudios de la novela*, Alicante, Ed. Instituto de Estudios Juan Gil Albert.

CHICOTE, Gloria (2012). *Introducción. En Romancero*. Buenos Aires, Argentina: Colihue.

GARCÍA LORCA, Federico (1986-22º edición): *Obras completas III*, Aguilar, Madrid.

_ (1988): *Primer Romancero Gitano, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*, Castalia, Madrid. Edición Miguel García-Posada.

GREIMAS, Algirdas Julien (1966): *Sémantique structurale: recherche de méthode*, Paris, Larousse, 1966.

GUEVARA, Rigoberto (2009): *Homogeneidad dentro de la heterogeneidad, un estudio temático del modernismo poético latino americano*. Nueva York, Peter Long publishing.

MORÁN, Celia Valbuena y Madariaga de la Campa, Benito, (2008): *García Lorca, la barraca y el grupo literario del 27 en Santander*, Santander, Universidad Menéndez Pelayo.

Ramoneda, Arturo (1988): *Antología de la literatura española del siglo XX*, Ed. coloquio, Madrid.

WELLEK, René y WARREN, Austin (1985): *Teoría literaria*, Madrid, Edición Gredos,

Artículos en revistas

Alvar, M. (1986): «Los cuatro elementos en la obra de García» Lorca. Cuadernos Hispanoamericanos: Homenaje a Federico García Lorca. (433-434). págs. 69-88.

BERENGUER, Ángel (1992): «Teatro y sub-teatro en Federico García Lorca», en Kurt Reicherberger y Alfred López Vázquez (eds.): *García Lorca, perfiles críticos* Problemata Literaria/ 11, Kassel, Edición Reicherberger.

MURILLO M, Jorge (1992): El Romance Sonámbulo de Federico García Lorca: una búsqueda de la sacralidad cósmica, Revista de Filología y Lingüística, XVIII (2), 17-23.

ORTEGA, José (1986): «El gitano y el negro en la poesía de García Lorca», en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 433-434, Madrid.

Artículos en línea

1. Javier Huerta Calvo. «El ejemplo de La Barraca: teatro, universidad, utopía». Centro Virtual Cervantes. En

https://cvc.cervantes.es/literatura/lorca_america/lorca_utopia.htm, consultado el 12 de agosto de 2016. En <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-barraca-y-su-primera-salida-por-los-caminos-de-espana/>

2. Nusch, Carlos J. «Discurso narrativo y discurso lírico en “Romance Sonámbulo” de Federico García Lorca», Universidad Nacional de la Plata, pp. 299-300. Disponible en: https://www.academia.edu/Discurso_narrativo_y_discurso_l%C3%ADrico_en_Romance_Son%C3%A1mbulo_de_Federico_Garc%C3%ADa_Lorca.

3. Valverde, Fernando (10 de diciembre de 2009): «*Lorca, muerte (sin resolver) de un poeta*», El país, p1, disponible en https://elpais.com/diario/2009/12/10/cultura/1260399601_850215.html

Sitios Web

http://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/biografia/ consultado el 25 de mayo de 2018.

<http://usuariis.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl001001.htm> pdf, consultado el 31 de mayo de 2018.

<http://Federicogarcialorca.net>, consultado el 25 de mayo de 2018.

<http://linguasport.com/LITERATURE/HALE.htm>, consultado el 03 de junio de 2018.

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garcia_lorca_1.htm, consultado el 27 de marzo de 2019.

<file:///C:/Users/User/Downloads/TEMA-%206%20G-27%20LORCA.pdf>, consultado el 12 de junio de 2018.

<file:///C:/Users/User/Downloads/literatura.pdf>, consultado el 19 de junio de 2018.

<http://significados.com/vanguardismo/>, consultado el 01 de julio de 2018.

<http://agoraucmsenior.com/onewebmedia/TRABAJO%20SOBRE%20GARCIA%20LORCA.pdf>

