

FEDERICO GARCÍA LORCA

Introducción.

Lorca tiene el estigma de ser el poeta de Andalucía. No lo es. Es el poeta de los oprimidos y de la frustración con una atracción por el cuchillo, por el metal, caballos y luna y noche.

Independientemente de su poesía fue una persona creativa tanto en la música como en el teatro. Es una persona extremadamente sensible que enriquece no sólo su poesía con elementos cotidianos (pero aparentemente alejados), con metáforas casi estúpidas, con imágenes casi irreales. Pero todo junto conforma un sentido apasionado, transmite unas sensaciones que olvidan la cabeza y van directos al pecho y casi se alojan ahí.

Lorca es el poeta de nadie, anti-todo y sólo quiere construir el mundo en el que vive a su manera y con tinta de sangre sobre el papel.

Comentario de la canción del jinete.

Plano de estructura

Tema: Alegoría del amor perdido

Resumen: Un hombre vuelve sobre su caballo debajo de la luna negra, el hombre está muerto.

Estructura: Más que nada circular en el que hay saltos entre dos repeticiones distintas

Plano de contenido

Lorca traza una poesía que rezuma sencillez, en este caso la sencillez y simplicidad de la muerte. Debajo de esto se oculta una alegoría de amor perdido. Una alegoría en la que la relación luna – caballo (ambos negros) se relaciona y compagina. La luna es el término imaginario de la muerte y el caballo el de la pasión amorosa. Bajo la noche un hombre está muerto por amor.

Utiliza una rima asonante e irregular que realza más la claridad y facilidad de lectura de la poesía. Su léxico, a pesar de su sencillez, está dotado de una inusitada riqueza que sólo se descubre después de una segunda lectura. Sustantivos como ijares o espuelas son sólo partes de símbolos. Los adjetivos realzan las sensaciones más que la realidad de los objetos, como puede ser el caso del cantar de las espuelas, el costado de Sierra Morena que sangra o el perfume de flor de cuchillo. Este último particularmente revelador y bello.

Sus tiempos verbales son todos ellos simples donde se alternan según mejor le parezcan al autor los pasados y los presentes.

Los paralelismos, los símbolos, las metáforas puras forman todos ellos una alegoría tan expresiva como sencillamente bonita, porque la muerte puede ser bella cuando se muere

por amor.

El retoricismo de esa última pregunta que casi te encoge el alma, esa pregunta casi desesperada esconde algo más: Caballito negro./ ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Amor desgraciado ¿a dónde te me llevas ahora que estoy muerto? Y le acompaña un perfume de flor de cuchillo, el perfume del amor quemado y desgajado con los dientes. Es el perfume que llevan todos los muertos por amor.

Comentario del Romance de la luna, luna.

Plano de estructura

Tema: La atracción del niño por la muerte

Resumen: Un niño quiere que se le lleve la muerte porque le buscan los gitanos. Ella al principio se muestra reacia pero luego cede.

Estructura: 1º párrafo: La luna no quiere llevarse al niño

2º párrafo: La luna duda

3º y 4º párrafo: La luna se lleva al niño

Plano del contenido

Este poema octosilábico con rima –a–a está siempre en asonante para marcar más el hecho de que Lorca está contando una historia. No habla sobre lo que siente si no sobre unos hecho y lo hace en verso.

Las metáforas abundan y son tan sencillas como sensitivas. Como siempre la luna encarna a la muerte. Una muerte bondadosa y maternal que a todos acoge (... enseña, lúbrica y pura,/ sus senos de duro estaño). La muerte está personificada como un personaje más, donde el niño es buscado por los gitanos. Del niño en cuestión sólo se menciona su atracción por la luna, tiene esa mirada de crío que todos hemos tenido en nuestra niñez, (el niño la mira mira, /el niño la está mirando) que es además un paralelismo – al final del poema se podrá encontrar otro que trata de la luna y con idéntica estructura sintáctica.

Los gitanos aparecen descritos con gran riqueza de matices. Son para Lorca una estirpe casi mítica (bronce y sueño), en el que la cultura gitana está muy relacionada con la muerte y el amor. Puede ser que fuera por esto por lo que sentía el autor tan grande atracción por ellos (Si vinieran los gitanos,/ harían con tu corazón,/ collares y anillos blancos).

La luna empieza a dudar cuando siente sus caballos por primera vez (una alusión más al amor):

Destaca en el siguiente párrafo la perífrasis poética que utiliza en el sentido de galopar : tocando el tambor del llano. El niño se encuentra en una fragua (se había obtenido una idea anteriormente cuando se mencionaba que se le encontrará sobre el yunque) por lo que lo van a matar.

Pero la muerte se termina llevando al niño como desenlace. Los gitanos están rabiosos pero a la luna le es indiferente, la luna sigue velando la fragua.

Comentario de la Aurora

Plano de estructura

Tema: La aurora de los oprimidos

Resumen: Es una nueva mañana en Nueva York pero nadie se alegra por ello. La aurora trae la luz a la frustración y en vez de limpiarla la hace patente y se ensucia de ella.

Estructura: 1º y 2º párrafo: Descripción de la aurora

3º, 4º y 5º párrafo: El despertar de la gente y la muerte de la luz ya manchada

Plano del contenido

Este poema podría estar escrito perfectamente en prosa. No obstante si Lorca lo hubiera hecho así nos habría asfixiado. Se nos da un respiro entre verso y verso para percibir, oler, sentir toda la frustración de la aurora.

El poema es una referencia a los oprimidos, antes lo hizo en Andalucía y ahora en Nueva York. Casi no hay referencias a su época anterior excepto cuando menciona a los nardos de angustia dibujada (palabra muy utilizada en el Romancero Gitano por ejemplo).

La intuición de la que hace alarde es tremendamente plástica, no describe imágenes, describe luces, calor o frío, olores de podredumbre. Así alcanza a crear una realidad que no se puede palpar. Esta realidad la crea en términos sensoriales donde flota el fantasma de la frustración,

Hay referencias a metales (monedas) y a la polución (las palomas se bañan en agua sucia y hay columnas de cieno) pero sobre todo una crítica apasionada a la mecanización añorando algo de Andalucía (cieno de números y leyes y ciencia sin raíces). De todos modos después de dos párrafos de aurora se hace patente que el objetivo de Lorca es la gente: a los niños los devoran y taladran, la gente que sale a trabajar saben que no aprovecharán el día, que será inútil (sudores sin fruto) y, mientras la aurora se termina de contaminar con cadenas y ruidos (otra demostración más de su apabulladora intuición) aparecen los noctámbulos desorientados por la luz (en este caso drogadictos recién salidas de un naufragio de sangre – refiriéndose a las figuras –), aunque podrían ser cualquier cosa porque con Lorca todos los delitos de sangre se cometen en la oscuridad.

Consigue plasmar la desesperanza y el desasosiego de la pobreza con papirotazos de palabras a intervalos cortos y fulminantes.

La aurora termina en Nueva York donde la vida comienza.

Conclusión

Federico García Lorca, el poeta de la vida, el poeta de la muerte, Lorca, el poeta homosexual y cuya memoria se ha utilizado en beneficio de muchas cosas excepto casi de sus propias creaciones. Lorca, el desgraciado, Lorca, el bardo de la luna, el ahogado del mar, el que tiene paisajes en la rodilla, el defensor de negros y pobres, Lorca el frustrado y valiente.

Lorca también estuvo interesado por el teatro pero ante todo es un poeta, uno con una angustia vital, alegre o triste, del que se alimenta y con el que se destruye a sí mismo para volverse a rehacer. Lorca era pobre y rico al mismo tiempo, dijo Umbral.

Lorca fue tan trágico como sus obras y tal vez fue fusilado con bala pintadas de negro y de luna.