

García Lorca, Federico (1898–1936).

Poeta y dramaturgo español; es el escritor de esta nacionalidad más famoso del siglo XX y uno de sus artistas supremos. Su asesinato durante los primeros días de la Guerra Civil española hizo de él una víctima especialmente notable del franquismo, lo que contribuyó a que se conociera su obra. Sin embargo, sesenta años después del crimen, su valoración y su prestigio universal permanecen inalterados.

Nació en Fuente Vaqueros (Granada), en el seno de una familia de posición económica desahogada. Estudió bachillerato y música en su ciudad natal y, entre 1919 y 1928, vivió en la Residencia de Estudiantes, de Madrid, un centro importante de intercambios culturales donde se hizo amigo del pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el también poeta Rafael Alberti, entre otros, a quienes cautivó con sus múltiples talentos. Viajó a Nueva York y Cuba en 1929–30. Volvió a España y escribió obras teatrales que le hicieron muy famoso. Fue director del teatro universitario La Barraca, conferenciante, compositor de canciones y tuvo mucho éxito en Argentina y Uruguay, países a los que viajó en 1933–34. Sus posiciones antifascistas y su fama le convirtieron en una víctima fatal de la Guerra Civil, en Granada, donde le fusilaron.

Obra poética

Sus primeros poemas quedaron recogidos en Libro de poemas, de 1921, una antología que tiene grandes logros. En 1922 organizó con el compositor Manuel de Falla, el primer festival de cante jondo, y ese mismo año escribió precisamente el Poema del cante jondo, aunque no lo publicaría hasta 1931. El Primer romancero gitano, de 1928, es un ejemplo genial de poesía compuesta a partir de materiales populares, y ofrece una Andalucía de carácter mítico por medio de unas metáforas deslumbrantes y unos símbolos como la luna, los colores, los caballos, el agua, o los peces, destinados a transmitir sensaciones donde el amor y la muerte destacan con fuerza.

Tras los Poemas en prosa, escribió en Nueva York un gran ciclo profético y metafísico en el que el autor apuesta por los oprimidos, sin dejar de sacar a relucir sus obsesiones íntimas. El ciclo iba a constar de dos libros, Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930, pero que no se publicó hasta 1940, y Tierra y Luna, del que algunos poemas fueron incluidos en Diván del Tamarit, concluido en 1934, aunque también se publicó póstumamente.

Calificados muchas veces de surrealistas, los poemas de esa obra clave de García Lorca que es Poeta en Nueva York, expresan el horror ante la falta de raíces naturales, la ausencia de una mitología unificadora o de un sueño colectivo que den sentido a una sociedad impersonal, violenta y desgarrada. Por su parte, los incompletos Sonetos del amor oscuro, escritos durante una temporada en Nueva Inglaterra (Estados Unidos), expresan una desesperación más personal y constituyen unas muestras admirables de erotismo, que sólo recientemente han sido dadas a conocer.

Otro importante poema de Lorca, dentro de la línea del neopopulismo, es el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de 1935, una elegía compuesta al morir ese torero intelectual, amigo de muchos de los poetas de la generación de Lorca. Mientras que los Seis poemas galegos, del mismo año, consiguen trascender las referencias populares evidentes.

Teatro

El teatro de Lorca es, junto al de Valle-Inclán, el más importante escrito en castellano durante el siglo XX. Se trata de un teatro de una gama muy variada con símbolos o personajes fantásticos como la muerte y la Luna, lírico, en ocasiones, con un sentido profundo de las fuerzas de la naturaleza y de la vida.

Entre sus farsas, escritas de 1921 a 1928, destacan Tragicomedia de don Cristóbal y Retablillo de don Cristóbal, piezas de guiñol, y sobre todo La zapatera prodigiosa, una obra de ambiente andaluz que enfrenta realidad e imaginación. También pertenece a la categoría de farsa Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín. De 1930 y 1931 son los dramas calificados como "irrepresentables", El público y Así que pasen cinco años, obras complejas con influencia del psicoanálisis, que ponen en escena el mismo hecho teatral, la revolución y la homosexualidad, a partir de un complejo sistema de correspondencias.

Dos tragedias rurales son Bodas de sangre, de 1933, y Yerma, de 1934, donde se aúnan mitología, mundos poéticos y realidad. En Doña Rosita la soltera, de 1935, aborda el problema de la solterona española, algo que también aparece en La casa de Bernarda Alba, concluida en junio de 1936, y que la crítica suele considerar la obra fundamental de Lorca. Al comienzo de su carrera también había escrito dos dramas modernistas, El maleficio de la mariposa (1920) y Mariana Pineda (1927).

El mundo de García Lorca supone una capacidad creativa, poder de síntesis y facultad natural para captar, expresar y combinar la mayor suma de resonancias poéticas, sin esfuerzo aparente, y llegar a la perfección, no como resultado de una técnica conseguida con esfuerzo, sino casi de golpe. La variedad de formas y tonalidad resulta deslumbrante, con el amor, presentado en un sentido cósmico y pansexualista, la esterilidad, la infancia y la muerte como motivos fundamentales.

INTRODUCCIÓN AL ROMANCERO

La mayoría de los estudiosos de García Lorca opinan que después de Cervantes es el mejor escritor que ha dado España.

Es un poeta que gusta alternar versos claros con versos oscuros y de difícil comprensión. Responde al estereotipo de poeta imaginativo y antirrealista. Transforma la realidad a su antojo.

Es muy conocida la teoría del ángel, la musa y el duende:

–el angel representa la inteligencia del poeta. Por ejemplo Góngora.

–musa representa inspiración del poeta. Por ejemplo Juan Ramón Jiménez.

–duende representa la conciencia que el poeta tiene del dolor. Solidaridad con los que padecen algún dolor.

Cabría hacer dos tipos de clasificaciones según la poesía de Lorca:

–Poesía culta– técnica con que está elaborada la poesía de corte tradicional que habla sobre las tradiciones del pueblo.

–Poesía lírica– El sujeto lírico emite siempre sentimientos propios.

En Lorca hay dos etapas.

–De metáfora viva– a esta etapa pertenece el Romancero Gitano. Trata los temas de sentimiento trágico de la vida, muerte, frustración y represión.

–Abrirse las venas por los demás– otra etapa distinta a la anterior y de más compromiso por los que le rodeaban.

SÍMBOLOS

FUENTES– Naturalidad por la flora y la fauna y sobre todo por la creación natural de las fuentes. También significan tradición en el paso del tiempo.

LUNA– En Lorca es el símbolo más utilizado. Aparece 218 veces a lo largo de su obra. El simbolismo de la luna depende de cómo aparezca.

–Roja– significa muerte dolorosa.

–Negra– significa muerte.

–Grande– esperanza.

–En puntas– tiene una connotación erótica.

CABALLO– significa vida y es portador de muerte son los caballos negros. El caballo sin riendas y estribos significa pasión desbocada.

HIERBAS– significa verde y muerte. Por ejemplo cicuta y ortiga. El musgo significa el paso inexorable del tiempo.

AGUA– Heredero directo de las teorías de Jorge Manrique. La vida fluye libremente con el agua en movimiento. El agua parada significa muerte o enfermedad.

METALES– La asociación metal muerte es muy utilizada en Lorca. Los cuchillos y los puñales son símbolos de muerte mientras la plata y el oro tienen connotación positiva.

Estudio somero de los rasgos folclóricos y de la marginación de los gitanos en el Romancero . He puesto hincapié en el sentido e importancia del flamenco y la represión del poder representado por la autoridad de la Guardia Civil. He abusado de los ejemplos para ilustrar el firmamento que Lorca quería describir.

MARGINACIÓN EN ROMANCERO GITANO

Para entender mejor el Romancero gitano y Poeta en Nueva York es conveniente recurrir al tema de la marginación y frustración como vehículo de unión entre ambas obras.

Dentro del antagonismo paisajístico o ambiental que puede aparentar que existe entre estas dos obras hay grandes concomitancias sobre todo en el fondo y en los temas.

Los contrastes de paisajes Andalucía Nueva York, la Guardia Civil contrapuesta al capitalismo explotador y deshumanizador y como tema importante el protagonismo de los gitanos (raza procedente de la India aunque muy extendida por Europa)¹ que socialmente no están muy valorados en determinados ambientes sociales en directa relación con los negros que son la clase condenada a la marginación en la mayoría de los ámbitos sociales norteamericanos.

El Romancero Gitano es una obra directamente influida por el andalucismo y admiración de Lorca por su pueblo y gentes.

Pretende dar a conocer el pueblo calé. Sus tradiciones y sus ritos y también los prejuicios y marginación en paralelismo con los negros y la ciudad de Nueva York de la que Lorca quedó inmantado. El propio Lorca define lo que pretendía en el Romancero: Quiero transmitir la pura anécdota andaluza. Es popular hasta la desesperación, y como lo considero lo más primario, lo más halagador de sensualidades y lo menos andaluz no lo leo.

La mujer también participa en el mundo del Romancero. Soledad Montoya o la monja gitana son las representaciones de lo que representa la mujer para los gitanos y en la temática del libro: La pena de Soledad Montoya es la raíz del pueblo andaluz. No es angustia porque con pena se puede reír ni es un dolor que ciega puesto que jamás produce llanto; es un ansia sin objeto, en un amor agudo o nada, con una seguridad de que la muerte (preocupación de Andalucía) está respirando detrás de la puerta².

La represión sufrida por el pueblo gitano está no sólo de manifiesto en el Romancero Gitano sino también en otras obras como por ejemplo el Poema del Cante Jondo. Traigo a esta exposición uno de los capítulos de este poema muy significativo de la marginación de los gitanos. El poema de la Guardia Civil está analizado en otra parte de este trabajo.

ESCENA DEL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL

TENIENTE CORONEL

Yo soy el teniente coronel de la guardia Civil.

SARGENTO SÍ.

T. C.

Y no hay quien me desmienta.

GITANO

Gitano.

SA.

Me lo encontré y lo he traído.

T.C.

¿Dónde estabas?

GI

En el puente de los ríos.

T.C.

Pero ¿de qué ríos?

GI

De todos los ríos.

T.C.

¿Y qué hacías allí?

GI

Una torre de canela.

T.C.

¡Sargento!

SA

A la orden, mi teniente coronel de la Guardia Civil.

GI

He inventado unas alas para volar, y vuelo. Azufre y rosa en mis labios.

T.C.

¡Ay!

GI

Aunque no necesito alas, porque vuelo sin ellas. Nubes y anillos en mi sangre.

T.C.

¡Ayy!

GI

En enero tengo azahar.

T.C. (Retorciéndose)

¡Ayyyyyy!

GI

Y naranjas en la nieve.

T.C.

¡Ayyyyy!, Pun, pin, pan. (Cae muerto)

SA

¡Socorro!

(En el patio del cuartel, cuatro guardias civiles apalean al gitanillo).

Con este relato he intentado, además de acercar a Lorca a estas páginas, dar a conocer un poco la dramática situación de los gitanos en la sociedad que él describe frente al poder establecido.

Pero no sólo son los gitanos los que padecen las iras marginales de Lorca. Una visión un tanto particular:

En los picos de la sierra
los carabineros duermen
guardando las blancas torres
donde viven los ingleses.

Sobre los ingleses en esta estrofa se comenta en la cita que son los menos gitanos de este mundo que ha creado el poeta. No es difícil ver en ellos una alusión irónica al mundo moderno que no comprende en absoluto el miedo atávico de Preciosa (protagonista del poema).

En paralelismo con Romancero Gitano, en donde se pone de manifiesto la situación del pueblo gitano, en Poeta en Nueva York se pone de relieve la situación del pueblo negro y de algunos colectivos de la sociedad capitalista de nuestro tiempo que Lorca captó en su visita a la ciudad neoyorquina. Los homosexuales, los gays y los vagabundos son el blanco de muchos de los poemas de un poeta granadino que viajó a Nueva York. La denuncia de la represión, prejuicios sociales y marginación están presentes continuamente en Lorca:

¡Oh ciudad de los gitanos!

En las esquinas banderas.

Apaga tus verdes luces

que viene la benemérita.

Puede establecerse cierto paralelismo entre la muerte de Lorca y la represión del pueblo gitano que el describió en vida. Federico García muere en una masacre protagonizada por la Guardia Civil defensores de una ley siniestra.⁶ De la marginalidad se deriva el tema de la violencia como se demuestra en distintos pasajes del Romancero.

De entre los temas de Poeta en Nueva York, Lorca habla del dinero, la esclavitud del hombre por las máquinas, la injusticia social, la deshumanización. Dedicó otra parte también a los negros –raza marginada– en quienes Lorca ve lo más espiritual y delicado del mundo. Los gitanos por medio del flamenco, tipo de canción que expresa sentimiento interno, dolor y acidez quieren transmitir las costumbres más típicas que están por encima de la posible marginación y que permanecen perennes ante los tiempos: Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende

En el Romancero Gitano también hay claras muestras de la influencia del flamenco en la sociedad gitana y su representación:

¡ Soledad, qué pena tienes!

¡Qué pena tan lastimosa!

Lloras zumo de limón

Agrio de espera y de boca.

CONCLUSIONES

Una vez analizado los libros Romancero Gitano y Poeta en Nueva York se pueden extraer varias conclusiones en lo referente a lo folclórico.

Creo que la música es uno de los temas más claros de unión entre las obras y culturas. Creo que desmenuzando la esencia de las dos corrientes musicales que destacan en cada obra hay varios puntos en común.

El flamenco en esencia es llanto, acidez, lamento. Es un movimiento musical cargado de contenido, mensaje y queja. El limón como representante de la amargura del cantaor y sobre todo la transmisión de lo que se quiere contar es fundamental en el flamenco.

Además hay que unir lo que representa para el pueblo gitano que busca en este canto la escapatoria a su situación y la hace bandera de sus tradiciones y forma de pensar.

Algo parecido ocurre con el blues o el jazz en los barrios marginales de Nueva York. Posiblemente el Poeta en Nueva York escrito en este tiempo, cuando el siglo XXI es ya una inminencia, trataría del rap, el hip hop o el rock and roll como corrientes musicales de protesta.

Para la raza negra la música, en general, independiente del tipo que sea, es un vehículo para expresar lo que siente y en muchos casos para salir de situaciones sociales que ellos consideran injustas. También puede llegar a convertirse en una vía de escapatoria económica.

Creo que la visión de la música, bien sea flamenco o jazz o blues, como parte importante de la tradición es un elemento de unión entre el Romancero y Poeta y entre los gitanos y los negros.

Además la tradición de la familia gitana como clan y la unión de los negros como tribu urbana en Nueva York también puede aportar un dato de unión entre los dos libros.

La marginación aparte de ser mutua creo que en algunos apartados responde a motivaciones diferentes. Mientras los gitanos no están bien vistos por lo que son y por su manera de vida nómada, desarreglada y sin sitio fijo, los negros están mal vistos por lo que representan históricamente. La historia marca de una manera directa y negativa al pueblo negro como raza inferior.

Los negros, en el apartado colorista, artista y folclórico tienen la escapatoria de la canción de protesta. Además pueden aprovechar sus innatas condiciones físicas para hacer deporte.

En cambio los gitanos explotan más su vena artista, dada también su innata facilidad para el baile o el canto. Además son abastecedores directos de uno de los elementos más folclóricos y genuinos de nuestros países: la fiesta de los toros. Ahí están los ejemplos de Rafael de Paula, Manolo Cortés o Julio Aparicio hijo de matador de toros y de cantora flamenca