

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA LA PREGUNTA 5ª DEL EXAMEN GARCÍA LORCA. POESÍA

Un rasgo fundamental en la poesía de Lorca y, en general, con distintas manifestaciones, en todo el grupo poético del 27, es la **perfecta simbiosis entre tradición y vanguardia, tanto en los temas como en los recursos formales**. Esa capacidad para recoger lo mejor de la poesía culta y popular española en unos moldes originales que incluyen asociaciones e imágenes propios de la vanguardia, nos permiten entender la variedad de recursos literarios y la sorprendente imaginaria que caracterizan los versos del poeta granadino.

Veamos algunas características concretas que pueden ayudarte a relacionar los poemas con la forma de escribir de Lorca. Algunas de ellas están presentes también en su teatro, porque Lorca era poeta siempre, incluso cuando escribía en prosa. Nos centraremos solo en algunos de sus libros.

Romancero gitano (1928)

▪ Los temas:

- Los asuntos que dan vida a los romances: contrabando, peleas, navajazos, adulterios...
- **El amor frustrado** (*La casada infiel*)
- **Violencia y muerte** (*Reyerta, Romance de la luna, luna*)
- **Andalucía del llanto**: refleja el conflicto que vive la raza gitana porque si se integra en el mundo “payo” desaparecería como raza y, si no lo hiciera, estaría siempre marginada.
- **El enfrentamiento entre el impulso vital, la libertad**, las pasiones amorosas, por un lado, y la ley, **el orden, las costumbres establecidas**, los intereses sociales o las imposiciones de la civilización, por otro.
- Encontramos **elementos costumbristas** en la descripción de los gitanos, en el paisaje (un entorno rural, un espacio reconocible), pero elevados a la categoría de mito.

El **TEMA RECURRENTE** en Lorca es el **choque entre el deseo (de amor, de felicidad, de realización) y la realidad, que suele desembocar en la frustración**.

▪ Los protagonistas:

- Las protagonistas femeninas: la luna, Preciosa, la gitana suicida, la figura de la gitana monja, la casada infiel y Soledad, la encarnación de la “Pena Negra”, la encarnación del **eterno femenino lorquiano, anhelante y frustrado**. En ellas están presentes el **erotismo**, la **sensualidad**, a veces la debilidad y la dependencia del hombre.
- Los hombres: Antónito el Camborio, el Muerto de amor, el Emplazado, don Pedro a caballo, que de tanto jugar con el agua de las lagunas, acaba muerto en el romance decimoséptimo. Los hombres despliegan a menudo su **sensualidad**, pero también llevan consigo la **muerte**.
- Aparece a veces un **narrador**, una voz que se dirige al personaje, a la manera del romance tradicional.

▪ Los aspectos formales:

- **Realismo mítico**: parte de la realidad pero la engrandece y emparenta con los mitos.
- **Personificación o antropomorfización** de lo inerte o lo animal: la luna o el viento se convierten en seres vivos que violan, matan y destruyen (en *Romance sonámbulo* el monte es un “gato garduño que eriza sus pitas agrias”).
- **Sensualidad y atención a lo concreto**: la escritura de Lorca está centrada en lo concreto, en lo sensorial. Percibe el mundo a través de los cinco sentidos (en *La casada infiel*: “toqué sus pechos dormidos / y se me abrieron de pronto / como ramos de jacinto”). Pero lo suele situar en un **ambiente evocador o misterioso**.

- **Condensación verbal, sinestesia y metáfora.** Destaca la capacidad del poeta para encerrar en pocas palabras multitud de sugerencias y apreciaciones. La densidad verbal lo lleva a sintetizar impresiones, descripciones a través de creaciones metafóricas:

Antoñito “daba saltos / jabonados de delfín” porque era resbaladizo, ágil; el “carámbano de luna” del *Romance sonámbulo* es un rayo lunar; el “poema de balcones” lo construye el mar con sus sucesivas oleadas sobre la playa; los pechos de Soledad Montoya son “yunques ahumados” que “gimen soledad redonda” porque son tersos, duros, redondos...y están llenos de pena y de muerte. En el último ejemplo vemos cómo a veces el juego metafórico o sinestésico conduce a la **hipálage** o desplazamiento calificativo, como en esa “soledad redonda” que toma su forma de los pechos vecinos o en el “trino amarillo del canario”.

- **Carácter literario y popular propio del Romancero:** se detectan claras reminiscencias populares como el ritmo, deliberadamente musical. Cercanos a los romances medievales son los **diálogos dramáticos** que entran **sin verbo de presentación**, y que tienen también valores teatrales y narrativos (“Niño, déjame, no pises / mi blancor almidonado” en *Romance de la luna, luna*). Lo mismo ocurre con el **fragmentarismo**, ya que nos ofrece los acontecimientos dramáticos desdibujados, sin antecedentes narrativos, creando romances-escena a través de la selección de los momentos culminantes. En otros casos el romance presenta las tres partes de la estructura narrativa clásica: Introducción o planteamiento, desarrollo o nudo y conclusión o cierre, como en el “Romance de la pena negra”.
- **Los símbolos¹:** LUNA: la muerte; su aparición suele anunciarla. Pero también puede simbolizar el erotismo, la fecundidad, el carácter maternal, la esterilidad o incluso la belleza. METALES: relacionados con el frío de los cadáveres y el material de los cuchillos empleados en los asesinatos; presagio negativo. AGUA ESTANCADA, ALJIBES, POZOS: escenarios propicios para la muerte de alguien. AGUA QUE CORRE LIBRE: propicia los encuentros amorosos. COLORES: amarillo, verde, blanco... suelen traer malos augurios. La sangre es vida; la sangre derramada, muerte. También simboliza la fecundidad, lo sexual. EL CABALLO (y su jinete): están muy presente en toda su obra portando siempre valores de muerte. LAS HIERBAS: su valor dominante, aunque no único, es el de simbolizar la muerte. Estos son solo algunos de los muchos símbolos que pueblan la poesía lorquiana. Pero siempre son polisémicos: la connotación es la sustancia de la que está hecha su poesía.
- **La métrica:** como la del Romancero del siglo XV: octosílabos con rima asonante en los pares. Es uno de los rasgos propios del gusto del 27 –y de Lorca– por la **tradición** literaria española, que no está reñida con las sorprendentes metáforas, herederas de la vanguardia, de Gómez de La Serna y, en la distancia de Góngora.
- **Recursos:** además de esas metáforas innovadoras, hipérboles, antítesis, hipálages, etc., que hacen muy rica la imaginería de Lorca, destacan los recursos de repetición (anáforas, paralelismos, epanadiplosis: “Verde que que quiero verde”), etc., que contribuyen a la musicalidad y al sabor popular de estos versos.

Poeta en Nueva York (1929-30)

- Los temas:

- La **denuncia** de una “ciudad mundo” o “ciudad monstruo”, como él denomina a Nueva York, que provoca el **sufrimiento, la alienación, la frustración, la pérdida de identidad, la marginación, la destrucción de la naturaleza**. Como en el poema ‘Navidad en el Hudson’, cuando afirma: ‘Son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba / espesa. / Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el / fango.
- Las **minorías marginadas**: los negros de Harlem toman el relevo a los gitanos del Romancero o a las mujeres de su teatro. Son personajes frágiles, que sufren, que no son felices ni pueden serlo.
- La **arquitectura inhumana, el ritmo furioso de la ciudad**, el capitalismo salvaje que conducen a la **deshumanización**.
- La **pérdida de la inocencia**, la destrucción de la infancia, que simboliza esa felicidad del inocente.
- El ambiente de la ciudad provoca la **ausencia de sentimientos nobles** de amor, de amistad.

---

¹ En la página del Departamento tienes un documento donde puedes encontrar otros símbolos lorquianos.

- El **poder redentor del amor tranquilo**, de la pasión medida en ‘Huida de Nueva York’ y ‘El Poeta llega a la Habana’, donde la angustia deja paso a la alegría de una arquitectura humana que sí es capaz de convivir con la naturaleza. Dice Lorca «Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina / quiero mi libertad, mi amor humano / en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera / ¡Mi amor humano!».
- El **poeta** aparece como un **elemento más del paisaje urbano**, a menudo mero observador. A diferencia de obras anteriores, donde se ocultaba tras otros personajes, aquí aparece en primera persona para «decir mi verdad de hombre de sangre» (Poema doble del lago Eden). Podemos verlo en “Danza de la muerte” y “Paisaje de la multitud que vomita”: «Yo estaba en la terraza luchando con la luna. / Enjambres de ventanas acribillan un muslo de la noche (...); «Yo, poeta sin brazos, perdido / entre la multitud que vomita».

- Los aspectos formales:

- La **métrica**: la rehumanización de la poesía que se produce en esta segunda etapa de la generación poética del 27 precisa un molde distinto para que el poeta, como dijo Lorca “se abra en carne viva”: el **verso libre**, heredero de Juan Ramón Jiménez y de Walt Whitman, además del **surrealismo** francés, es perfecto para mostrar el dolor y recrear las miserias de una sociedad alienada e incomprensible.
- Empleo del **collage** de **imágenes** como técnica de construcción poética: **imágenes visionarias**, a menudo **oníricas**. No se pueden traducir a un lenguaje lógico racional sino lógico poético, y se deben a la influencia del surrealismo, que ahondaba en el subconsciente.
- En el trasfondo de esas imágenes irracionales están los **símbolos**, que en Lorca representan un mundo muy personal, relacionado con el conflicto interno del desamor, la crítica social, el retorno a la infancia y el erotismo, lo sensual.

Es digna de mención la raíz cristiana de algunos de esos símbolos. Entre otros, se repiten el de la lluvia, relacionada con la fertilidad; los colores (el blanco, al mencionar la opresión de los esclavos; el amarillo, por el dinero que todo lo impregna, etc.); la paloma (y los animales, en general, sobre todo si son pequeños, diminutos) representan el mundo natural, contaminado y sometido por la mano del hombre; la aurora, que representa la esperanza y parece no llegar nunca o llegar contaminada, sucia; el vacío, el hueco (la nada, la pérdida de valores, la falta de ilusión, como en «las nubes vacías»; «el hueco de la danza sobre las últimas cenizas».)

- **Otros recursos** eficaces son la personificación (de la aurora, por ejemplo), las antítesis, las hipérbolos (digamos, mejor, la desmesura en los símiles, en los contrastes), etc. También son importantes los recursos de repetición, pero en este caso no como una reminiscencia popular, sino para marcar un ritmo a menudo insistente y angustiado (como en el “agua que no desemboca” de “Niña ahogada en el pozo”).

Sonetos del amor oscuro (1935-36)

- Los temas:

- El éxtasis, el **deseo**, el **dolor**, el **desengaño**, el **sufrimiento**, incluso la sangre... junto a hechos anecdóticos que sitúan al poeta y a su amante en entornos reconocibles.
- El **amor entendido como lucha**, como bendito sufrimiento que nos remite al amor cortés.
- La unión erótica de los amantes. Es claro el **componente sexual** que a veces se combina con la **mística** (ahí Federico es heredero de San Juan de la Cruz e incluso del *Cantar de los Cantares*).
- Los **motivos de raíz cristiana**, religiosos, pero a lo profano, para representar la pasión.
- Neoplatonismo: el amor consumado es una forma de alcanzar la perfección y en el proceso los enamorados llegan a la locura, a la **enajenación**.
- La inutilidad del esfuerzo por la **presencia inevitable de la muerte**.
- Se ponen en juego cuatro sentimientos esenciales: gozo, temor, esperanza y dolor.

- Los aspectos formales:

- La **métrica**: los sonetos de Lorca siguen el **modelo petrarquista clásico de catorce versos endecasílabos**, con rima ABBA/ABBA/CDC/DCD.

La única variación de este esquema se da en los dos tercetos de «El poeta habla por teléfono con el amor», que siguen un esquema cdc/cdc, y en el poema «Soneto de la dulce queja» en la cual el poeta sigue, en las primeras dos estrofas, a un esquema abab/ abab/ cdc/cdc.

El clasicismo formó parte de la primera etapa del 27, pero García Lorca recupera el gusto por las composiciones clásicas cuando se empieza a convertir en tendencia entre los poetas jóvenes, que homenajearon a Garcilaso en su cuarto centenario. Los sonetos de Lorca se han emparentado con los de Shakespeare, Quevedo (con el Barroco, en general) o Pablo Neruda.

- Las **paradojas** y los **oxímoron** son eficaces para mostrar la enajenación de los amantes, la naturaleza contradictoria del amor. Las **exclamaciones retóricas**, que manifiestan la intensidad del sentimiento (aunque, para autores como Díez de Revenga, se trata de sentimientos estereotipados). El **políptoton o polípote y la derivación** (variaciones a partir de un mismo lexema) también le confiere intensidad a la manifestación de la queja, de la lamentación o del deseo.
- La función **conativa** o apelativa cobra especial relieve cuando el poeta se dirige a su enamorado para pedirle algo, reconvenirle o quejarse de su ausencia.
- Siguen presentes los **símbolos**: animales (caballo, tigre, paloma, etc.), metales, colores...

☞ También te pueden ser útiles estos comentarios:

Vicente Aleixandre dice de los “Sonetos” lorquianos: «Me leía sus *Sonetos del amor oscuro*, prodigio de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de tormento, puro y ardiente monumento al amor, en que la primera materia es ya la carne, el corazón, el alma del poeta en trance de destrucción.»

Aleixandre, al referirse al significado del adjetivo “oscuro” negaba la exclusividad de la connotación homosexual del *amor oscuro*; decía que Lorca nunca lo afirmó expresamente, tratándose en general del «amor de la difícil pasión, de la pasión maltrecha, de la pasión oscura y dolorosa, no correspondida o mal vivida, pero no quiere decir específicamente que era amor homosexual.» Aun así, no dudaba que Lorca tuviera en mente a una persona concreta y masculina durante el proceso de composición de los poemas.