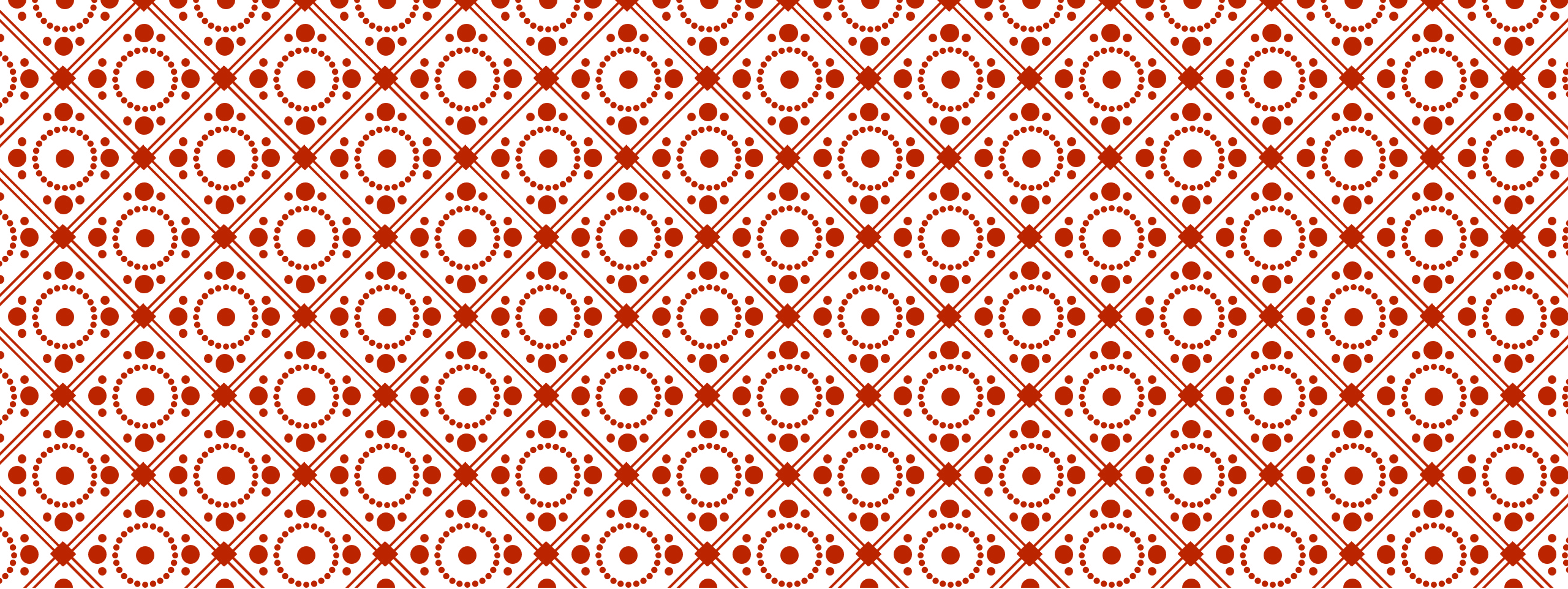

FEDERICO GARCÍA LORCA

Apuntes @madomba

Obra poética

OBRA POÉTICA

LIBRO DE POEMAS

CANCIONES

POEMA DEL CANTE JONDO

ROMANCERO GITANO

POETA EN NUEVA YORK

DIVÁN DEL TAMARIT

LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS

SONETOS DEL AMOR OSCURO

CANCIONES

El lagarto está llorando

Canción del jinete

Despedida

Suicidio

Publicado 1927 — Escrito en años anteriores.

TRADICIÓN: temas y métrica.

VANGUARDIAS: recursos literarios.

TEMAS: mundo infantil, amor, naturaleza, muerte y destino fatal.

RECURSOS: Expresiones populares y personificaciones, metáfora visionaria y elipsis.

MÉTRICA: versos cortos y rima asonante.
Paralelismos, antítesis, estribillos.

Canción infantil con estribillo y estructura circular.

POEMA DEL CANTE JONDO

Baladilla de los tres ríos
Sorpresa

1922: 1er CONCURSO DE CANTE JONDO (pureza)
(Lorca + Manuel de falla + otros artistas y poetas)

Publicado 1931 — Conferencias sobre cante jondo.

Temas: amor, muerte y pena honda (sin folclore)

- Andalucía (escenario puro frente civilización corrupta)

Baladilla de los tres ríos (prólogo)

- Elcante jondo = mujeres
- La pena = protagonista (conciencia trágica)
- La muerte + amor = causantes de la pena (¿causa?)

Lenguaje literario y métrica: natural, breve, sin adornos.

- Giros coloquiales, diminutivos y personificaciones >
> protagonismo naturaleza = personas.
- Metáforas visionarias.
- Versos cortos y rima asonante con estribillo y paralelismos.
- Estructura circular.

ROMANCERO GITANO - I

Romance de la luna, luna

Romance sonámbulo

Romance de la pena negra

Prendimiento de Antoñito el Camborio
en el camino de Sevilla

Romance de la Guardia Civil española

Publicado 1928

Unión perfecta entre lo Viejo y lo Nuevo, tradición y vanguardia.

Convierte el género más **tradicional** de la poesía española en **nueva poesía vanguardista**.

Libro no entendido, pero el + importante. (Discurso de Lorca)

Protagonista: La pena.

Hilo conductor: La Andalucía del llanto

18 poemas > 4 series:

- a- personajes femeninos (1-7)
- b- 3 arcángeles = 3 ciudades (8-10)
- c- personajes masculinos (11-15)
- d- personajes “gitanizados” (16-18)

ROMANCERO GITANO - II

Romance de la luna, luna

Romance sonámbulo

Romance de la pena negra

Prendimiento de Antoñito el Camborio
en el camino de Sevilla

Romance de la Guardia Civil española

Subgénero lírico-narrativo:

N, pjes, acción, espacio y tpo +
exclam, interr, anáforas, paralelismos y otros recursos.

TEMA: el mundo gitano mitificado.

Narrador: 3ª persona, pero él aparece.

Espacio y tiempo: míticos y comunes a todos.

Personajes: mortal (Antoñito), legendario (luna), divino (arcángeles) y bíblico (Thamar y Amnón).

Acción: amor, los otros y el cosmos (choca con estas 3 realidades).

Recursos tradicionales (interr, excl, comentarios, advertencias)
+ **Metáfora vanguardista** (V/M)

Romance octosilábico rima asonante versos pares
+ **fragmentarismo** (I brusco y F repentino).

Comparación, paralelismo (antítesis), interrogación retórica +
sinestesia visionaria, vivificación, metáfora visionaria

Símbolos: LUNA, CABALLO, AGUA, CUCHILLO Y METALES, ROSAS ROJAS.

POETA EN NUEVA YORK - I

La aurora

Nueva York (Oficina y denuncia)

Grito hacia Roma (Desde la torre
del Chrysler Building)

Escrito 1929 - 30, pero publicado en 1940.

La crisis de identidad, la crisis afectiva, la crisis poética y la crisis del capitalismo tras el *crak de la bolsa neoyorkina en 1929*.

Se caracteriza por la **creación de una voz trágica** con la que denuncia:

Personal: el dolor por el abandono amoroso, la soledad y el desarraigo.

Social: la explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza y sus recursos.

- TEMAS:**
- La infancia
 - El amor frustrado
 - La soledad
 - La muerte
 - La guerra
 - Los afroamericanos
 - La homosexualidad
 - El hombre como depredador de la naturaleza:
 “Nueva York, Oficina y denuncia”
 - La religión:
 “Grito hacia Roma”
 - La naturaleza y la civilización:
 “La aurora”

POETA EN NUEVA YORK - II

La aurora

Nueva York (Oficina y denuncia)

Grito hacia Roma (Desde la torre
del Chrysler Building)

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:

- I.- Llegada a la ciudad, recuerdo de su infancia feliz y crisis con Emilio Aladrén
- II.- El encuentro con los negros a los que pide conservar sus raíces culturales y rebelarse contra la opresión blanca.
- III.- La soledad en medio de la gran urbe y la crítica al poder sin misericordia del dinero en Walt Street (*La aurora*).
- IV, V, VI.- El viaje a la naturaleza al lago Eden o al campo de Newbug no le devuelven la paz que busca, porque allí también se encuentran el dolor del recuerdo y la muerte.
- VII.- Vuelta a la ciudad. Denuncia (*Nueva York, oficina y denuncia*) y crítica contra la segregación de los judíos.
- VIII.- Aquí la denuncia se centra en dos odas: *La oda a Walt Whitman*, contra los que no respetan la dignidad del amor sea homosexual o heterosexual y contra la iglesia católica por el pacto de Pio XI y Mussolini: *Grito hacia Roma*.
- IX.- Es su "huida de N.Y." Y la hace bailando dos vales con su poquito de ironía: *Pequeño vals vienés* y *El vals de las ramas*.
- X.- El poeta llega a La Habana, donde descubre Andalucía ampliada con todos los colores y los ritmos del caribe americano: son de los negros en Cuba.

POETA EN NUEVA YORK - III

La aurora

Nueva York (Oficina y denuncia)

Grito hacia Roma (Desde la torre
del Chrysler Building)

Lenguaje literario

SURREALISMO, pero con control: fluir de la conciencia, acumulación caótica e imagen vanguardista, ilógica y visionaria.

Metáfora pura y visionaria. Anáfora, repetición y paralelismo.

Los **símbolos** también son de destrucción o incomunicación:

la LUNA (muerte),
METALES, maquinarias, cadenas, monedas (esclavitud y muerte),
COLUMNAS (unión de la tierra y el cielo) y
CORDERO (Jesucristo).

- Los **sustantivos** son muy abundantes, sobre todo los concretos para la descripción de un entorno muy activo y cambiante.
- Los **adjetivos** son muy descriptivos y atribuyen cualidades sorprendentes e ilógicas a los sustantivos que acompañan, hasta el punto de estar en oposición a su naturaleza.
- Los **verbos** son de movimiento y expresan ideas de cambio y destrucción: tropezar, disolver.

Métrica

Verso libre, rima asonante y versículo, sin rima.

DIVÁN DEL TAMARIT - I

Casida de la mujer tendida

Casida de las palomas oscuras

Escrito entre 1931 y 1935. Publicado en 1940.

El libro es un **homenaje a Granada** y a los poetas andalusíes. Lorca se identifica con aquellos poetas y su sentido del amor y del erotismo y su devoción por la fértil vega de Granada, sus fuentes y jardines.

Pero también es una **historia de amor**, la suya, dolorida y atravesada por la frustración y la amenaza de la ruptura (una forma más de muerte) o por la muerte propia.

Temas: Es un libro sobre el amor y la fatalidad gloriosa del deseo. También sobre la muerte, indisolublemente unida a ellos.

El amor homosexual

El deseo, pasión incontrolable.

La muerte, presente con toda su realidad ineludible.

DIVÁN DEL TAMARIT – II

CASIDA DE LA MUJER TENDIDA

CASIDA DE LAS PALOMAS OSCURAS

Estructura

- GACELAS: 12 poemas de temática amorosa en los que el deseo se muestra con toda su sensualidad, apasionada hasta la violencia, y angustia.
- CASIDAS: 9 poemas cuyo tema central es **la muerte**; tanto la muerte física como la simbólica producida por la ruptura con el amado. También **la esterilidad**, un tema poco común en la poesía amorosa heterosexual, pero presente en el amor homosexual.

Lenguaje literario

- En este libro percibimos un cambio de tono con respecto a Poeta en NY. Ahora la voz de Lorca se hace más íntima, aunque no menos dolorida. Ahora percibimos lo íntimo dolorido, no lo social herido. Esto influye en:
 - Vocabulario: palabras más cercanas a lo cotidiano y abundancia de diminutivos afectivos.
 - Vocabulario floral simbólico.
 - No se abandonan las metáforas vanguardistas, pero si hay un alejamiento de sus formas más radicales.
 - Mayor presencia de los recursos estilísticos asociados al ritmo: paralelismos, antítesis, anáforas que acercan estas composiciones a la canción.

Métrica

- Además de los versos de arte mayor y algún poema en versículos, en este libro vuelven a hacer acto de presencia los poemas tipo canción de versos cortos con estribillo que nos indican una **reconducción del grito** de la voz trágica de Lorca a formas más tradicionales, sin olvidar ni su intensidad ni su agonía.

LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS - I

Obra cumbre de la poesía lorquiana:

- El mundo mítico representado por el toro y la luna considerados por Lorca “Una comunión milenaria”
 - La tradición del “planto”, con el antecedente de las Coplas de Jorge.
- La vanguardia presente en las imágenes visionarias que muestran el desconcierto ante la muerte.

Temas:

- El dolor por la muerte del amigo y la alabanza de sus cualidades
- El poder devastador de la muerte
- La reivindicación de la palabra poética como vencedora del olvido

Estructura:

- *LA COGIDA Y LA MUERTE*: La larga agonía del torero. “A las cinco de la tarde”. Presagio, cogida y agonía.
- *LA SANGRE DERRAMADA*. la negativa de Lorca a aceptar su muerte. ¡*Qué no quiero verla!* Tres partes: 1ª ps/ 3ª ps / 1ª ps.
- *CUERPO PRESENTE*. Es el poema más desesperanzado. Muerte = piedra. Preguntas retóricas: ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? obligan al lector a enfrentarse con la muerte. No es el *Ubi sunt* porque no hay lugar que los acoja.
- *ALMA AUSENTE*. Ya asumida la desesperanza de la nada tras la muerte, el poeta ofrece la eternidad literaria: la gloria literaria.

LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS - II

Lenguaje literario

Vivificaciones de lo inerte, las personificaciones, las sinestesia, los ritmos musicales conseguidos con los paralelismos, anáforas y estribillos, y distintas medidas de los versos.

- Es en las metáforas donde Lorca alcanza la mayor brillantez. Son más brillantes, atrevidas y visionarias.
- Los símbolos : la LUNA, el TORO, el RÍO... Las COLUMNAS (unión del cielo con la tierra) y los METALES (máquinas y monedas).
- El tono general de la obra es **de dolor y de una terrible desesperanza**. Las repeticiones y paralelismos expresan el carácter obsesivo y recurrente del dolor y del recuerdo en los dos primeros poemas. En los dos últimos es más **reflexivo y meditativo**.

Métrica:

- *La cogida y la muerte*. Endecasílabos blancos que consiguen el efecto de la rima por el estribillo: “a las cinco de la tarde” en octosílabos.
- *La sangre derramada* combina fragmentos en octosílabos y endecasílabos.
- *Cuerpo presente*. En alejandrinos sin rima. Un verso solemne para la solemnidad de la muerte
- *Alma ausente*. Endecasílabos en casi todo el poema y alejandrinos en las dos estrofas finales.

SONETOS DEL AMOR OSCURO - I

Escritos entre noviembre de 1935 y julio de 1936. Publicados 1983/84. Los primeros los escribe en Valencia, Hotel Reina Victoria, nov de 1935.

11 sonetos = temática homoerótica:

Dolor de amor, profundo y desesperanzado + rechazo social + esterilidad

Mezcla de tradición y vanguardia:

- la tradición petrarquista: contradicciones, divinización del ser amado, dependencia y vasallaje en la línea del amor cortés, *Dolce Stil Nuovo*. (Garcilaso, Quevedo y Lope.)
- La tradición mística: San Juan y Santa Teresa, que a su vez habían vuelto a lo divino el petrarquismo erótico y la poesía amorosa de Cancioneros y lírica popular (villancicos).

Símbolos místicos, interpelación al ser Amado, antítesis y paradojas.

- Las vanguardias en imágenes ilógicas y visionarias: “Grupo de gente salta en los jardines /esperando tu cuerpo y mi agonía /en caballos de luz y verdes crines.

Sin embargo, Lorca no copia, crea un **nuevo lenguaje para la poesía homoerótica**.

- Flores de color intenso y poderoso
- Una zoología que expresa la oscuridad y el daño
- Los símbolos de la esterilidad
- Un tono general de dolor y herida intenso y violento

Soneto de la dulce queja (12 dic 19)

Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua y el acento
que me pone de noche en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas, y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío.

No me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi Otoño enajenado.