

DRA. MA. GUADALUPE MTZ. DE RODRIGUEZ

FEDERICO GARCIA LORCA —1898-1936—

Q6613
A763
57

Sobretiro de HUMANITAS, Número 19.
Universidad de Nuevo León, 1978.

Q6613

A763

57

PQ 6613
 . 15763
 Z57

1020082036

FEDERICO GARCÍA LORCA —1898-1936—:

su dualidad poética: clásica y surrealista

DRA. MA. GUADALUPE MTZ. DE RODRÍGUEZ

Fac. de Fil. y Letras UANL

I. Datos bio-bibliográficos: *Poesía, teatro, ensayo.*

Ese "petit espagnol tout noir", así lo llamaba Paul Ducas.

Nació el poeta andaluz en Fuentevaqueros —Granada—, en 1898 y murió violentamente en 1936, al comenzar la guerra civil española.

Estudió las carreras de Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Madrid, donde vivió una temporada en la Residencia de Estudiantes hasta 1928.

Hacia 1930 hizo un viaje a América. Fundó un teatro universitario que denominó *La Barraca* y con el cual recorrió diversos pueblos de los más apartados de España, llevando obras de los principales españoles clásicos, tales como *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega, el Auto *La vida es sueño*, de Calderón, y *El burlador de Sevilla*, de Tirso, entre otras.

Ya para esa época era reconocido por su *Romancero* y sus obras teatrales como *Bodas de sangre*, cuyo éxito en Madrid lo confirmó en Buenos Aires adonde fue a pasar una temporada el poeta hacia 1933-34, alternando sus actividades teatrales y dictando conferencias.

De regreso a España, doña Margarita Xirgu estrenó *Yerma* y poco después *Doña Rosita la soltera* o *El lenguaje de las flores*, *La casa de Bernarda Alba* y *Mariana Pineda*.

Entre sus obras poéticas se cuentan *Canciones* —1924—, *Libro de poemas* —1921—, *El Romancero gitano* —1928—, *Poeta en New York* —1931—, *El llanto de Sánchez Mejías* —elegía— 1934, etc.

189
 Capta Alfonsina
 Biblioteca Universitaria

55833

FONDO UNIVERSITARIO

En prosa publicó *Impresiones y paisajes*, producto de las notas que tomó en un curso de arte en la Universidad de Granada con don Martín Domínguez Berrueta.¹

Federico García Lorca tiene una dualidad poética: clásica y surrealista, ya que cultivó tanto la poesía de tema popular de corte clásico como la poesía de vanguardia o surrealista en su obra.

En el *Romancero gitano* pone a flote la canción, la cancioncilla, el romance y el soneto, estructuras clásicas con temas populares como lo vemos en su famoso tríptico a los santos: San Miguel, San Rafael y San Gabriel, por ejemplo:

*San Miguel, lleno de encajes
en la alcoba de su torre,
enseña sus bellos muslos,
ceñidos por los faroles.*

*Arcángel domesticado
en el gesto de las doce,
finge una cólera dulce
de plumas y ruiñeños.²*

(Del Romance de San Miguel.)

Datos
I.1. MARIANA PINEDA —1925—, *drama político-amoroso*.

En la obra dramático-poética de Federico García Lorca, destaca *Mariana Pineda*, cuyo tema de "amor y libertad" es sublimado a grado tal que la heroína da su vida en aras de sus ideales político-patrióticos.

El asunto es el siguiente: la heroína "de conspiradora liberal, Mariana Pineda se convierte —en la obra—, en amante del jefe de la conspiración, Sotomayor, bordando tanto por amor como por idealismo la bandera de los liberales".³

La acción se desarrolla en Granada, en donde se le erigió una estatua: "La heroína figura con un vestido que llega al suelo recubierta con una

¹ COUFFON, Claude, *Granada y García Lorca*, Ed. Losada, Buenos Aires, 1967, p. 39.

² GARCÍA LORCA, Federico, *Antología poética*, Ed. Losada, S. A., Buenos Aires, 3a. ed., 1965, p. 100.

³ COUFFON, *op. cit.*, p. 48.

amplia túnica. Tiene una mirada misteriosa y dulce... con una bandera donde se lee: 'Libertad', en letras de relieve".

Mariana Pineda, heroína real, como *el Cid Campeador*, fue condenada "a garrote", conquistando las simpatías de las religiosas del Convento de Santa María Egipcíaca. Murió el 22 de mayo...

El pueblo la sintió asimismo, y en la obra se reproduce su sentir. Veamos:

*Marianita, declaro, declaro
Que la vida te la van a quitar
Marianita por haber bordado
la bandera de la libertad.⁴*

aba
si
En la historia real, Mariana Pineda vivió en la época del Rey Fernando VII, quien murió en septiembre de 1833 "de un ataque de apoplejía"... , y su esposa María Cristina se convirtió en la Regenta del Reino.⁵

Hacia 1856 se decidió que Mariana Pineda fuese inhumada definitivamente en la Catedral de Granada donde allí descansa en una discreta sepultura con una inscripción a su memoria que a la letra dice:

D.O.M.

Ad perpetuam memoriam reliquiae mortales
Mariana Pineda...⁶

Esta obra fue estrenada en Madrid, el 12 de octubre de 1927, en el Teatro de Fontalba, por Cía. de Margarita Xirgu, obra que dio a conocer a Federico García Lorca.

"Federico García Lorca, granadino, es uno de los más altos poetas españoles del Siglo XX."

I.2 EVOLUCIÓN POÉTICA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

En la evolución poética de Federico García Lorca encontramos desde el Modernismo hasta el Surrealismo contemporáneo cuyo enfoque vamos a comentar:

⁴ COUFFON, *op. cit.*, p. 64.

⁵ COUFFON, *op. cit.*, pp. 64 y sigs.

⁶ COUFFON, *op. cit.*, p. 66.

Ejemplo del Modernismo lo tenemos en *Sueño*, del *Libro de poemas*. —Mayo de 1919—. Veamos:

Mi corazón reposa junto a la fuente fría.

*(Lléñala con tus hilos,
araña del olvido.)*

El agua de la fuente su corazón le decía.

*(Lléñala con tus hilos,
araña del olvido).⁷*

Y en *Adelina de paseo*, denota la influencia de Juan Ramón Jiménez, por la musicalidad de sus versos. Veamos:

La mar no tiene naranjas,

ni Sevilla tiene amor.

Morena, que luz de fuego.

Préstame tu quitasol.⁸

En el *Poema de cante jondo* —1921-22—, encuentra su propio yo. Ejemplo:

SORPRESA

*Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho,
No lo conocía nadie.
¡Cómo temblaba el farol,
Madre!⁹*

La técnica surrealista la tenemos en *Poeta en New York* —1929-1930—, con cierta ironía por la civilización neoyorquina. Ejemplo:

POEMA DE LA SOLEDAD EN COLUMBIA UNIVERSITY

TU INFANCIA EN MENTÓN.

Si, tu niñez ya fábula de fuentes.

JORGE GUILLÉN

Si, tu niñez ya fábula de fuentes.

El tren y la mujer que llena el cielo.

⁷ GARCÍA LORCA, Federico, *Antología poética*, op. cit., p. 16.

⁸ GARCÍA LORCA, Federico, *Antología poética*, op. cit., p. 63.

⁹ GARCÍA LORCA, Federico, *Antología poética*, op. cit., p. 36.

*Tu soledad esquiva en los hoteles
y tu máscara pura de otro signo"...*

*"Pero yo he de buscar por los rincones
tu alma tibia sin ti que no te entiende,
con el dolor de Apolo detenido
con que he roto la máscara que llevas.¹⁰*

También captamos el Surrealismo en el *Romancero gitano*. Veamos:

ROMANCE SONÁMBULO

Verde que te quiero verde.

Verde viento, Verdes ramas.

El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña.¹¹

O el famoso *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* —1935—. II. El llanto

LA COGIDA Y LA MUERTE

A las cinco de la tarde.

Eran las cinco en punto de la tarde.

Un niño trajo la blanca sábana

a las cinco de la tarde.

Una espuerta de cal ya prevenida

a las cinco de la tarde.

Lo demás era muerte y sólo muerte

a las cinco de la tarde.

El viento se llevó los algodones

a las cinco de la tarde.

Y el óxido sembró cristal y níquel

a las cinco de la tarde.

Ya luchan la paloma y el leopardo

a las cinco de la tarde.

Y un muslo con un asta desolada

a las cinco de la tarde.

¹⁰ GARCÍA LORCA, Federico, *Antología poética*, op. cit., p. 129.

¹¹ GARCÍA LORCA, Federico, *Antología poética*, op. cit., p. 93.

¡Y el toro solo corazón arriba!
A las cinco de la tarde.¹²

Vemos que en este poema hay musicalidad en los versos, y la supervivencia modernista —quizás de influencia juanramoniana— como anteriormente decíamos, independientemente que sea a la vez un poema con técnica surrealista y simbolista al hacer uso de símbolos y de ensueños y poner a flote los recursos y sentimientos íntimos.

Así pues, las características fundamentales que podemos anotar de la poesía de Federcio García Lorca son: una poesía popular refinada, aristocrática, modernista y, a la vez, surrealista, con una visión del mundo andaluz; con el uso de metáforas brillantes y su lírica con una profunda raíz hispánica. Por todo ello, podemos aseverar que Federico García Lorca es uno de los poetas y dramaturgos más importantes de nuestro siglo y el máximo exponente de la lírica hispana.

II. El teatro

Los temas y características fundamentales del teatro estilizado de Federico García Lorca son: una pintura 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” y el predominio de lo lírico sobre lo dramático, como en la obra *Mariana Pineda*.

II.1. En *La zapatera prodigiosa* —1929-30—, el tema es “el conflicto matrimonial entre el marido entrado en años y la esposa joven”, farsa fina con fin feliz, cuyo mensaje estriba en no seguir ese tipo de matrimonios convencionales sin amor.

II.2. *Teatro guiñol*: En *El amor de don Perlimplín con Belisa en el jardín* —1931— y en:

II.2.1. *Retablillo de Don Cristóbol* —1931—, el tema es semejante al anterior: un matrimonio desadaptado.

II.3. *Teatro de tema campesino*:

En los dramas “de realización campesina” predomina un elemental impulso sexual —el amor o el ansia de maternidad—, que provoca irremediablemente la tragedia.

¹² GARCÍA LORCA, Federico, *Antología poética*, op. cit., p. 163.

II.3.1. En *Bodas de sangre* —1933—, el tema es el rapto de la novia.

II.3.2. *Yerma* —1934—, es el tema de la fecundidad frustrada, donde la protagonista al final mata a su esposo en un impulso de desesperación y de angustia vital.

II.3.3. Y en *La casa de Bernarda Alba* —1936—, se enfoca la falta de educación de las hijas casaderas, cuya protagonista principal, doña Angustias, vela ferozmente por la castidad de las doncellas manteniendo en tensión dramática al lector o espectador hasta el final de la obra.

II.4. Teatro dramático:

II.4.1. En *Doña Rosita la soltera* —poema dramático—, la temática es “la espera inútil”, tratada con una fina ironía.

En general, el teatro tan variado de Federico García Lorca es meramente hispánico.

III. La Generación del 27. Ismos:

Se denominó así a un grupo de jóvenes intelectuales “d’entre deux guerres” que se preocupaban por la situación político-económico-social de la España de los 40. A esta Generación se le denominó la “Generación de la Dictadura”, “de los nietos del 98”, “Generación del 25 o del 27”, compuesta por solamente poetas, quienes respetaban a los maestros anteriores: Unamuno, los Machado, Juan Ramón Jiménez y otros.

III.1. Modernismo. —1898-1915?— F.G.L.

Como el movimiento modernista termina hacia 1915, surgen entonces las subsecuentes “Escuelas de Vanguardia”:

III.2. El *Ultraísmo* —1918-1923—, movimiento éste subversivo cuyo “empleo libre de la metáfora”, “el abandono de lo decorativo”, “del elemento anecdótico”, “con un tono juvenil y optimista”, con una “estilización poética da lugar al surgimiento de “la poesía pura”, de “la poesía desnuda” como la de Pedro Salinas y la de Rafael Alberti; la vuelta a los clásicos y a “lo popular”, netamente hispánico con Federico García Lorca —de quien nos ocupamos ahora— y Jorge Guillén.

III.3. Surrealismo. F.G.L.

Poco después surge el “Surrealismo” hacia 1920, movimiento subversivo, de “origen francés”, que engloba algunas características de los movimientos anteriores: “la poesía pura”, de valor lírico, “la asociación libre de