

FEDERICO GARCÍA LORCA, EXPRESIÓN MÁXIMA DE LA CULTURA POPULAR ANDALUZA

Alfonso De La Cruz Martínez ¹

En el presente escrito me propongo indagar respecto de la influencia de la cultura andaluz en la producción poética de Federico García Lorca, manifestado no solo en la temática que el autor aborda, sino también en un estudio comparativo de expresiones culturales como el cante jondo y los temas que resultan recurrentes en el autor como expresión del pensamiento y la cultura andaluz.

Abordamos al poeta de la generación del 27, al hombre que fue capaz de profetizar su muerte a través de su producción poética, al que veía impregnada la cultura andaluza en todo lo que fuera el mundo hispánico, al que para abordar la vida era inevitable la unión entre el amor que casi siempre terminaba con la muerte, al que fue asesinado a manos de sus coterráneos al inicio de la guerra civil española en la carretera que de Viznar conduce a Alfacar en Granada – España.

García Lorca, definió el Cante Jondo: “Se da el nombre de Cante Jondo a un grupo de Canciones andaluzas cuyo tipo genuino y

perfecto es la seguriya gitana, de las que derivan otras canciones aún conservadas por el pueblo, como los polos, martinetes, carceleras y soleares. Las coplas llamadas malagueñas, granadinas, rondeñas, peteneras, etc., no pueden considerarse más que como consecuencia de las antes citadas, y tanto por su arquitectura como por su ritmo, difieren de las otras. Estas son llamadas flamencas²”.

La primera fase de producción poética del autor en comento da ya evidencia de la influencia que tendrá la cultura andaluza en sus poemas, y así en el libro que dedica a su hermano Paquito en 1921, en el que evoca “Sobre su incorrección, sobre su limitación, segura, tendrá este libro la virtud, entre otras muchas que yo advierto, de recordarme en todo instante mi infancia apasionada correteando desnuda por las praderas de una vega, sobre un fondo de serranía³”, y aquí ya vemos un tono que resulta melancólico, plañidero, en lo que a la postre visualizaremos en la relación

¹ Abogado, Magister en Derecho Público, Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada, con estudios en Gobernanza, Filosofía y Humanidades. Facilitador del programa Eficacia Comunicativa ECO en la Universidad del Norte; Profesor Catedrático Universidad del Norte. Correo de contacto: alfonsodelacruz@uninorte.edu.co

² García Lorca, Federico. Antología Comentada (Poesía, Teatro y Prosa). Ediciones De La Torre. Pág. 149. Madrid 1998.

³ García Lorca, Federico. Libro de Poemas. Ediciones La Cueva. Pág. 1. Tomado de: <http://aristobulo.psuw.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/garcia-lorca-federico-libro-de-poemas-1921.pdf>

amor – muerte, que es el principal tema en el Cante Jondo y que se marca de manera contundente en toda la producción poética andaluz de la época.

Otro tema recurrente en Lorca y el Cante Jondo, respecto de la cultura andaluz es el “agua estancada”, que simboliza el erotismo insatisfecho, el agua con veneno que contamina a quien la tome; y resulta importante puesto que retoma la tradición de las aguas de pozo tradicionales en la región del sur de España, y que para el prementado autor y en el cante jondo, esta agua va por las venas de la tierra y se deja disfrutar en los pozos del pueblo. Esto de los pozos lo vemos en el poema “Romance Sonámbulo”; “Sobre el rostro el aljibe se mecía la gitana”, aquella que ante la ausencia del amado se marchó en el agua, y a quien “Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua”.

Lorca se nos presenta como el poeta que no solo definió y asimiló el Cante, sino que fue el único en acercarse y que logra presentarlo de manera genuina; eso lo agradece Paco Ibáñez al interpretar “Canción de Jinete”⁴, y en lo que se evidencia la relación en la copla de García Lorca con la densidad del Cante Jondo.

Es evidente la influencia que en la poesía lorquiana tiene el Cante Jondo, sobretudo en la forma como se abordan y lo recurrente que resultan los temas, como el amor difícil,

que se torna violento y que es asumido de igual manera por García Lorca y el Cante Jondo. Ejemplo de ello es El Romance de la Casada infiel y La Monja Gitana, donde el tema del amor resulta violento, difícil y hasta constituye un sacrilegio al ir en contra de la institución sacra del matrimonio; abordado bien sea por el lado de la casada que infringe el amor de su esposo o de la religiosa que viola su unión con Cristo, y son capaces de entregarse al amor asumido desde los placeres del cuerpo.

Pero García Lorca no deja solo entre ver la influencia del Cante en su producción, sino que también a través de Poema al Cante Jondo, en 1921, inicia su reverencia formal e intenta lo que pudiéramos llamar el retomar de su raza, llevado no solo en la letra de su poesía sino también en el canto histórico de su cultura. El cante tiene uno de los elementos fundamentales en la poesía de Lorca en cuanto la valoración que se tiene de la mujer, y a lo que a mi modo de ver el autor en comentario hace sentir en parte de su producción que es capaz de sentir como ellas al punto de interpretarlas a la perfección. Y la mujer que Lorca interpreta se parece a la que lleva el cante de la Soleá, que es relacionado con la bailaora mujer, que es difícil, que contiene mucha emoción; la Soleá como en Lorca la palabra que tiene inmensa importancia es fatalista.

⁴ Paco Ibáñez. “Canción de Jinete” (Federico García Lorca). Porreres 09/08/2012. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=rY2osp2h3yg>

Francisco R. Agrait-Lladó, en su tesis Doctoral sobre García Lorca y su relación con el cante identifica unos elementos que llama típicos y que ponen en evidencia esta relación e influencia: “Elementos típicos del Cante forman parte integral de la poesía lorquiana, tales como el quejío o grito, el terrible silencio, la hora de la madrugada entre la noche y el día, la fragua, los olivares, los chopos, la luna, el gitano y su archienemiga, la Guardia Civil caminera, la sensualidad, el erotismo, eros y tánatos, la vida y la muerte violenta, anónima, el prestigio y abolengo gitano, la realidad y el mundo onírico, lo religioso y lo pagano, la fe y la desacralización, la Sagrada Familia, los Arcángeles y sus ciudades andaluzas representativas, Antoñito el Camborio, honra y gloria gitana, Soledad Montoya; en fin, un mundo entero recreado en poesía por Lorca⁵”.

La visión que del mundo gitano tenía García Lorca, la vemos consolidada en el Romancero, y en el que hay una apuesta “política” profunda del autor al abordar valoraciones como la justicia, y protesta social al reconocer que la mayoría de los suyos no son dueños de nada y aun así no se les es dada la posibilidad de vivir con tranquilidad, y no solo adoctrina y protesta, sino que también impregna del saber popular su producción, claro lo presenta con los retoques naturales que su posición de culto le permiten.

Para García Lorca, Andalucía tiene una pena, y no cualquier pena, puesto que es la pena del alma, que lleva su gente en las venas y que en la tierra como ya lo mencioné corre por la tierra como agua y brota en los pozos, y en ese escenario el Cante Jondo es una posibilidad de desahogo.

Ya en poeta en Nueva York, pero con las mismas preocupaciones y motivaciones, alejado de las restricciones sociales a las que estaba sometido en Madrid y en mayor escala en Granada, tiene a sus ojos una sociedad mas liberal, y entonces ya el protagonista no será “Antoñito el Camborio”, sino que lo será “El Rey de Harlem” con quien Antoñito tiene una evidente cercanía; ya no será el gitano, sino el negro la figura a rescatar, pero a quien sigue llamando con los mismos gritos con los que en su poesía y el cante llaman al gitano “¡Ay Harlem Ay Harlem!”.

La poesía de García Lorca esta compuesta por la fotografía de su Andalucía, al que interpreta con lujos de detalles, pero que también lleva a otros escenarios como en poeta en Nueva York, pero que aun así tan alejados de la tierra, de su tierra, no están lejos del Cante Jondo, sino que su propuesta y protesta evidentemente cambia los protagonistas que a la sazón sufren la misma marginalidad.

En García Lorca hay una valoración de las corridas de toros como expresión de

⁵ Agrait-Lladó, Francisco R. Universidad De Puerto Rico, Recinto De Río Piedras, Facultad De Humanidades, Escuela Graduada De Estudios Hispánicos. Puerto Rico 2006.

la cultura popular, y que constituye una reflexión del juego entre la inteligencia humana y el instinto animal; y lo mismo ocurre en el Cante, del que el cantaor le llega una suerte de posesión que es descrita como sobrenatural. Retoma también las corridas de toro para asemejar la muerte del torero con la muerte del gitano, como Antoñito quien murió cuando se dirigía a ver los toros: "A las nueve de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardia civiles beben limonada todos. Y a las nueve de la noche le cierra el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro⁶".

Le es común al Cante Jondo y a García Lorca, la valoración del amor y la muerte, el amor como la muerte es de lo seguro que tienen todos los individuos, Lorca presenta en sus poemas a mi modo de ver el amor y la muerte como una suerte de destino para el que nacemos. Y a eso convoca de la siguiente manera: "La voz de la muerte con todos sus presagios; la voz del amor y la voz del arte⁷"

Lorca baja a seres "espirituales", en "Romancero Gitano", esos mismos que representan tres puntos geográficos claves en la Andalucía Gitana: Arcángel Rafael – Córdoba, Arcángel Miguel – Granada, Arcángel Gabriel – Sevilla; la dualidad Amor – Muerte, el amor siempre será el bien, pero que vive en permanente enfrentamiento con

una fuerza que pretende coartar su libertad y terminarlo que es la muerte.

El Cante Jondo se nos presenta en García Lorca como el grito de la muerte, el quejido de su llegada permanente, es una preparación para el siempre irse, es la lucha entre el amor que pretende ser vida y libertad y todo lo contrario que pretende acabarlo que es una suerte de muerte permanente. La muerte no es solo vista como la ida definitiva, sino que García Lorca nos propone que el terminar, la tristeza frente a la injusticia es también la muerte.

La restricción también a lo que en nuestros tiempos pudiera llamarse el ejercicio de la libertad, que en el tiempo de Lorca se veía restringida, el valor trasgresor en su obra y en su vida, de un homosexual que fue capaz de sobreponerse y asumirse a pesar de.

El Cante Jondo me ha llegado por artistas que pudieran ser visto como banales, pero que al igual que García Lorca parecen querer reflejar la esencia de la cultura gitana. Roció Jurado, Isabel Pantoja en "El sol, la sal y el son⁸" así se ve, el sentimiento que los embarga parece ser el mismo, sí, es el duende del que hablaba García Lorca, por el que parecen ser poseídos.

En la presentación de la candidatura del flamenco como patrimonio de la humanidad

6 García Lorca, Federico. Romancero Gitano. Tomado de: http://www.paginadepoesia.com.ar/escritos_pdf/lorca_rg.pdf

7 Jiménez Gómez, Hilario. Alberti y García Lorca la Difícil Compañía. Pág. 217. Ed. Iluminaciones Renacimiento.

8 "El sol, la sal y el son" jueves 7 de julio de 2011. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=P0dyz3rXmuw>

se dijo: “El flamenco es una de las culturas musicales mas ricas del mundo y si los que deciden estas cosas tienen alma, corazón y oído estamos seguros que no dudarán ni un segundo en proclamar a nuestra música mas onda y pura como patrimonio de todos⁹”, y eso es el Cante, una interpretación profunda de una cultura milenaria, esa misma que logra impregnar a todo el mundo hispánico.

- Jiménez Gómez, Hilario. Alberti y García Lorca la Difícil Compañía. Pág. 217. Ed. Iluminaciones Renacimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Agrait-Lladó, Francisco R. Universidad De Puerto Rico, Recinto De Río Piedras, Facultad De Humanidades, Escuela Graduada De Estudios Hispánicos. Puerto Rico 2006
- García Lorca, Federico. Antología Comentada (Poesía, Teatro y Prosa). Ediciones De La Torre. Pág. 149. Madrid 1998.
- García Lorca, Federico. Libro de Poemas. Ediciones La Cueva. Pág. 1. Tomado de: <http://aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/garcia-lorca-federico-libro-de-poemas-1921.pdf>
- García Lorca, Federico. Romancero Gitano. Tomado de: http://www.paginadepoesia.com.ar/escritos_pdf/lorca_rg.pdf

⁹ “El Sol, la Sal, el Son” Flamenco desde Sevilla. Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=1cVKdLr_3vo