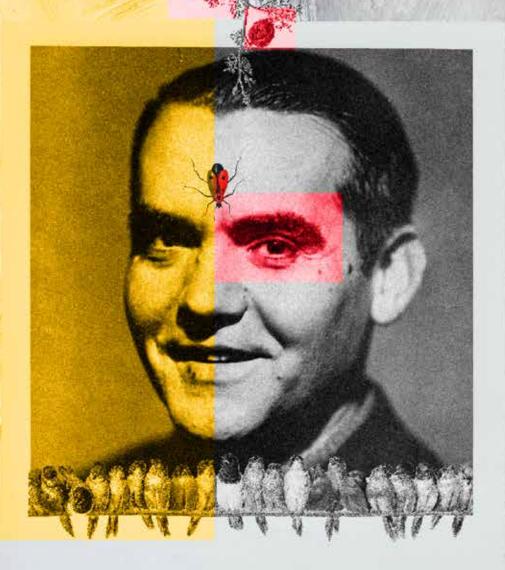
federico garcía lorca antología poética

Elegidos y ordenados por: Leo Hernández

Esta antología y selección de poemas de Federico García Lorca, la comparto un 6 de Junio de 2020. Recordando que este gran poeta, nació un 5 de Junio de 1898 y fue fusilado hace más de 84 años. Un poeta que en la adolescencia me llevó a interesarme en la simbología y retórica que esconde la poesía; mi primer acercamiento a la semiótica y un encantamiento por su obra.

Un poeta en Nueva York, un libro que quise y busqué. Retomo mi pasión por la poesía en los últimos años, leyéndola a diario y fue el año pasado que en compañía de alguien muy importante, con quien voy por la vida siendo cómplice, encuentro una joya editorial, una antología de la obra de Lorca, completa, en una feria del Libro en la ciudad de Bogotá, y luego un regalo de parte de mi madre, un libro ilustrado con poemas de Lorca, seleccionados para conmemorar su muerte.

Admiración y mucha fascinación por su poesía, que me lleva a contar un poco sobre su obra y recoger los que para mi son sus mejores poemas, o algunos que sencillamente me gustan por diferentes motivos.

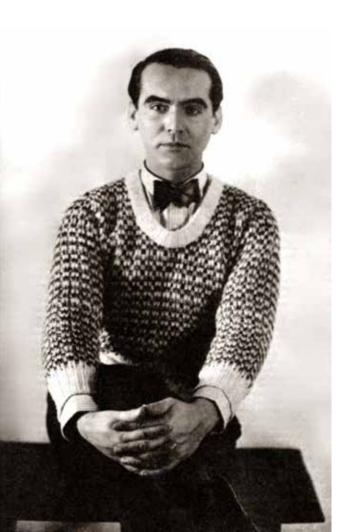
*Esta recopilación está dedicada, al chico con quién decidí compartir mis días, y fue hecha para el grupo de Poesía "Sesiones de Poesía"

1898 - 1936

Federico García Lorca

Poeta español, nacido en Granada en 1898. Estudió Música, Derecho y Letras. Vivió durante su época de universitario en la residencia de estudiantes, donde se relaciona con grandes figuras que serían parte de la Generación del 27 en España, grandes artistas y escritores, siendo parte de una de las puntas del triángulo surrealista, formado por Buñuel, Dalí y él, atraídos por el manifiesto surrealista de André Breton.

Reconocido por su posición política, se destacó en el teatro con su grupo La Barraca, con quien iba a los pueblos de manera activa con la campaña educativa de la Segunda República española, haciendo frente a la posición Franquista y derechista del país. Gran poeta y dramaturgo, en España y en Hispanoamérica, donde viajó y vivió, en especial en el país de Uruguay. Fue fusilado en el año 1936, en Víznar en un bosque de Ciprés cerca a su natal Granada, por las fuerzas Franquistas.

La obra de Federico García Lorca, es una de las más relevantes de la Generación del 27, además de que se extiende para ser hoy también una de las poéticas más conocidas de España. La obra de este poeta, conocida como poética lorquiana, refleja un sentimiento profundo y trágico de abordar la vida, influido por algunos autores, corrientes literarias, movimientos sociales y cultura de su territorio, en su creación se puede evidenciar la tradición desde lo popular, idiosincrático, lo intelectual y culto.

La personalidad versátil del poeta, permitió que esta le llevara a explorar en sus versos las diferentes maneras de expresarse; por un lado su característica jovial, donde se mantenía vivo, simpático y unas habilidades sociales arrolladoras; además, sus emociones oscuras, donde se frustraba por querer un cambio en la sociedad, en las maneras de amar y de ser, una insatisfacción personal y también, sus relaciones amorosas, condicionadas obviamente por su homosexualidad.

"Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del judío..., del morisco, que todos llevamos dentro" (Federico García Lorca)

La poesía de Lorca, podría decirse que tuvo dos etapas principales, su poesía temprana y su poesía adulta. Pero realmente algunos teóricos, concuerdan en que vivió tres etapas como lo dicen en varios documentos La Universidad Zaragoza, que en su departamento de Literatura, ha estudiado e indagado sobre el poeta; teniendo así estos momentos de su obra.

- 1. Lorca joven y en su proceso formativo.
- 2. Lorca neopopularista
- 3. Lorca Surrealista

Poesía Lorquiana

Lorca Joven

y en su proceso formativo

La primera etapa de Lorca, corresponde al Neopopularismo de la Generación del 27, una poesía influenciada por la lírica tradicional y el canto popular. Esta es la etapa de juventud: En 1921 se ve influido por las tendencias modernistas y populares. Su estilo es indeciso y poco definido, nos muestra una poesía superficial, infantil y egocéntrica.

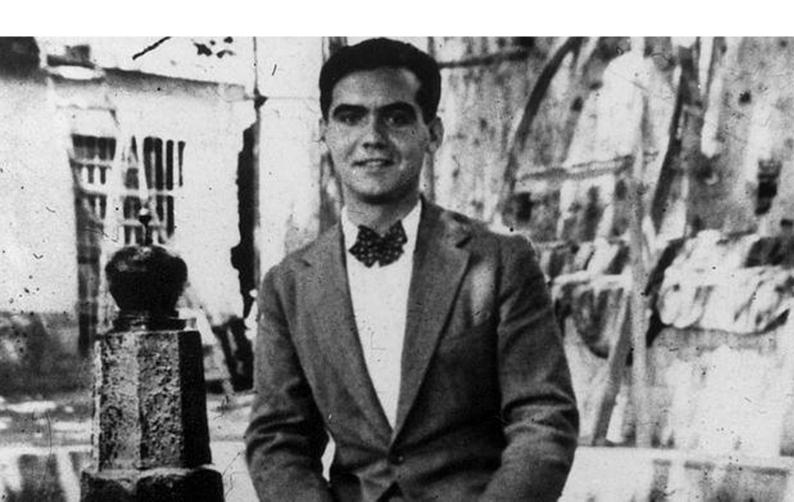
Las obras de esta etapa son:

Libro de poemas (1921): Con un valor adolescente, expresa su rebeldía contra la norma social y moral, muestra un amor sin esperanza destinado a la tristeza. Evoca con nostalgia su infancia como un

<<pre><<pre><<pre>control paraíso perdido>>. Escrito bajo la
influencia de Rubén Darío, Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez.

Suites (obra empezada en 1920, seguida en la Residencia durante 1923 y publicada en 1983): Los temas son la muerte y el tiempo, todo esto expresado con un tono pesimista.

Libro de Poemas

Veleta

Julio de 1920 (Fuente Vaqueros, Granada)

Viento del Sur, moreno, ardiente, llegas sobre mi carne, trayéndome semilla de brillantes miradas, empapado de azahares.

Pones roja la luna y sollozantes los álamos cautivos, pero vienes ¡demasiado tarde! ¡Ya he enrollado la noche de mi cuento en el estante!

Sin ningún viento, ¡hazme caso!, gira, corazón; gira, corazón.

Aire del Norte,
¡oso blanco del viento!
Llegas sobre mi carne
tembloroso de auroras
boreales,
con tu capa de espectros
capitanes,
y riyéndote a gritos
del Dante.
¡Oh pulidor de estrellas!
Pero vienes
demasiado tarde.
Mi almario está musgoso
y he perdido la llave.

Sin ningún viento, ¡hazme caso!, gira, corazón; gira, corazón.

Brisas, gnomos y vientos de ninguna parte.

Mosquitos de la rosa de pétalos pirámides.

Alisios destetados entre los rudos árboles, flautas en la tormenta, ¡dejadme!

Tiene recias cadenas mi recuerdo, y está cautiva el ave que dibuja con trinos la tarde.

Las cosas que se van no vuelven nunca, todo el mundo lo sabe, y entre el claro gentío de los vientos es inútil quejarse. ¿Verdad, chopo, maestro de la brisa? ¡Es inútil quejarse!

Sin ningún viento. ¡hazme caso! gira, corazón; gira, corazón.

Libro de Poemas

Canción primaveral

28 de Marzo de 1919 (Granada)

Ι

Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. ¡Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja! Un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva.

II

Voy camino de 1a tarde, entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario, un cementerio de aldea parece un campo sembrado con granos de calaveras. Y han florecido cipreses como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas cabelleras pensativos y dolientes el horizonte contemplan.

¡Abril divino, que vienes cargado de sol y esencias, llena con nidos de oro las floridas calaveras!

Libro de Poemas

Canción menor

Diciembre de 1918 (Granada)

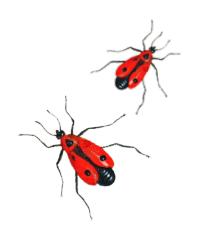
Tienen gotas de rocío las alas del ruiseñor, gotas claras de la luna cuajadas por su ilusión.

Tiene el mármol de la fuente el beso del surtidor, sueño de estrellas humildes.

Las niñas de los jardines me dicen todas adiós cuando paso. Las campanas también me dicen adiós. Y los árboles se besan en el crepúsculo. Yo voy llorando por la calle, grotesco y sin solución, con tristeza de Cyrano y de Quijote, redentor de imposibles infinitos con el ritmo del reloj. Y veo secarse los lirios al contacto de mi voz manchada de luz sangrienta, y en mi lírica canción llevo galas de payaso empolvado. El amor bello y lindo se ha escondido bajo una araña. El sol como otra araña me oculta con sus patas de oro. No conseguiré mi ventura, pues soy como el mismo Amor, cuyas flechas son de llanto,

y el carcaj el corazón.

Daré todo a los demás y lloraré mi pasión como niño abandonado en cuento que se borró.

Balada interior

16 de Julio de 1920 (Vega de Zujaira)

A Gabriel.

El corazón

que tenía en la escuela donde estuvo pintada

la cartilla primera,

¿está en ti,

noche negra?

(Frío, frío,

como el agua

del río)

El primer beso

que supo a beso y fue

para mis labios niños

como la lluvia fresca,

¿está en ti,

noche negra?

(Frío, frío,

como el agua

del río)

Mi primer verso.

La niña de las trenzas

que miraba de frente,

¿está en ti,

noche negra?

(Frío, frío,

como el agua

del río.)

Pero mi corazón

roído de culebras,

el que estuvo colgado

del árbol de la ciencia,

¿está en ti,

noche negra?

(Caliente, caliente,

como el agua

de la fuente.)

Mi amor errante,

castillo sin firmeza,

de sombras enmohecidas,

¿está en ti.,

noche negra?

(Caliente, caliente,

como el agua

de la fuente.)

¡Oh gran dolor!

Admites en tu cueva

nada más que la sombra.

¿Es cierto,

noche negra?

(Caliente, caliente,

como el agua

de la fuente.)

¡Oh corazón perdido!

¡Requiem aeternam!

Aire nocturno

1919

Tengo mucho miedo
de las hojas muertas,
miedo de los prados
llenos de rocío.
Yo voy a dormirme;
si no me despiertas,
dejaré a tu lado mi corazón frió.

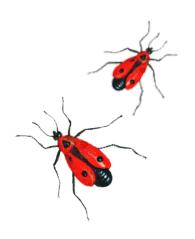
¿Qué es eso que suena muy lejos? Amor. El viento en las vidrieras, ¡amor mío!

Te puse collares con gemas de aurora. ¿Por qué me abandonas en este camino? Si te vas muy lejos, mi pájaro llora y la verde viña no dará su vino.

¿Qué es eso que suena muy lejos? Amor. El viento en las vidrieras, ¡amor mío!

Tú no sabrás nunca, esfinge de nieve, lo mucho que yo te hubiera querido esas madrugadas cuando tanto llueve y en la rama seca se deshace el nido.

¿Qué es eso que suena muy lejos? Amor. El viento en las vidrieras, ¡amor mío!

Suites

Herbarios Libro I

El viajante de jardines lleva un herbario. Con su tomo de olor, gira.

Por las noches vienen a sus ramas las almas de los viejos pájaros.

Cantan en ese bosque comprimido que requiere las fuentes del llanto.

Como las naricillas de los niños aplastadas en el cristal opaco, así las flores de este libro sobre el cristal invisible de los años.

El viajante de jardines, abre el libro llorando y los olores errabundos se desmayan sobre el herbario.

II

El viajante del tiempo trae el herbario de los sueños.

Yo ¿Dónde está el herbario?

El viajante Lo tienes en tus manos.

Yo Tengo libres los diez dedos.

El viajante Los sueños bailan en tus cabellos. Yo

¿Cuántos siglos han pasado?

El viajante Una sola hoja tiene mi herbario.

Yo

¿Voy al alba o a la tarde?

El viajante El pasado está inhabitable.

Yo

¡Oh jardín de la amarga fruta!

El viajante ¡Peor es el herbario de la luna!

Ш

En mucho secreto, un amigo me enseña el herbario de los ruidos.

(¡Chisss... silencio! La noche cuelga del cielo.) A la luz de un puerto perdido vienen los ecos de todos los siglos.

(¡Chisss... silencio! ¡La noche oscila con el viento!)
(¡Chisss... silencio!
Viejas iras se enroscan en mis dedos.)

Suites

Noche

Suite para piano y voz emocionada

Rasgos

Aquel camino sin gente...
Aquel camino.

Aquel grillo sin hogar...
Aquel grillo.

Y esta esquila que se duerme... Esta esquila.

Preludio

El buey cierra sus ojos lentamente... (Calor de establo.) Este es el preludio de la noche.

Cometa

En Sirio, hay niños.

Cruz

Norte

Las estrellas frías sobre los caminos.
Hay quien va y quien viene por selvas de humo.
Las cabañas suspiran bajo la aurora perpetua.
¡En el golpe del hacha valles y bosques tienen un temblor de cisterna!
¡En el golpe del hacha!

Sur

Sur,
espejismo,
reflejo.
Da lo mismo decir
estrella que naranja,
cauce que cielo.
¡Oh la flecha,
la flecha!
El Sur
es eso:
una flecha de oro,
¡sin blanco! sobre el viento.

Este

Escala de aroma que baja al Sur (por grados conjuntos).

Oeste

Escala de luna que asciende al Norte (cromática).

Historietas del viento

I

El viento venía rojo

por el collado encendido

y se ha puesto verde, verde

por el río.

Luego se pondrá violeta,

amarillo y...

será sobre los sembrados

un arco iris tendido.

II

Viento estancado.

Arriba el sol.

Abajo

las algas temblorosas

de los álamos.

Y mi corazón

temblando.

Viento estancado

a las cinco de la tarde

sin pájaros.

Ш

La brisa

es ondulada

como los cabellos

de algunas muchachas.

Como los marecitos

de algunas viejas tablas.

La brisa

brota como el agua,

y se derrama

- tenue bálsamo blanco -

por las cañadas, y se desmaya al chocar con lo duro

de la montaña.

IV. Escuela

Maestro

¿Qué doncella se casa

con el viento?

Niño

La doncella de todos

los deseos.

Maestro

¿Qué le regala

el viento?

Niño

Remolinos de oro

y mapas superpuestos.

Maestro

¿Ella le ofrece algo?

Niño

Su corazón abierto.

Maestro

Decid cómo se llama.

Niño

Su nombre es un secreto.

(La ventana

del colegio

tiene una cortina

de luceros.)

Lorca Neopopularista

Lorca se inventa todo un universo, el universo lorquiano, y unos temas centrales que son: Andalucía y el mundo gitano. Hace una investigación afectiva de la cultura gitana, personifica vicios y virtudes humanas, introduce metáforas propias. Además, todo este universo esta cargado de todo tipo de simbolismos (luna, navajas, sangre...) también usa los tres ríos principales del Sur (el Dauro, el Genil y el Guadiana) como símbolos. Muestra dos Andalucías distintas: Sevilla, alegre y Granada, seria.

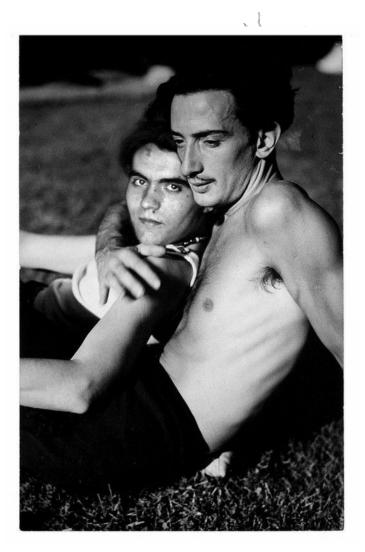
Las obras de esta etapa son:

Poema del cante jondo (1921): Expresa su dolor de vivir a través del dolor que rezuman los cantes "hondos" de su tierra. En el poemario, utiliza el poeta el pie quebrado (verso de cinco o menos sílabas que se intercala entre dos o varios más largos). Son poemas cortos que pueden leerse como poemas independientes o como fragmentos de uno largo, encadenados unos a otros.

Oda a Dalí (1926): publicada en la Revista de Occidente (revista donde participaban muchos compañeros de generación, dirigida por José Ortega y Gasset) en el año 1925; en este poema es apreciable el lado surrealista del poeta.

Canciones (1927): Publicadas antes que el Romancero para poder observar su madurez. Utiliza la ironía, el humor y la ternura, pero sin perder nunca la idea de un destino fatal.

Romancero gitano (1928): En la misma línea neopopularista que el Poema del cante jondo. Está compuesto por 18 romances. El protagonista es el gitano, que simboliza el hombre puro e inocente, enemistado con las leyes y las normas sociales, representadas por la Guardia Civil (su antagonista).

Poesía del Canto Jondo

Baladilla de los tres ríos

El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo.

¡Ay, amor que se fue y no vino!

El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada uno llanto y otro sangre.

¡Ay, amor que se fue por el aire!

Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino; por el agua de Granada sólo reman los suspiros.

¡Ay, amor que se fue y no vino!

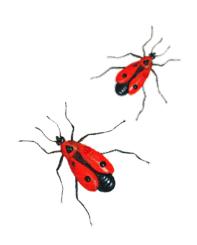
Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques,

¡Ay, amor que se fue por el aire!

¡Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos!

¡Ay, amor que se fue y no vino! Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía, a tus mares.

¡Ay, amor que se fue por el aire!

Dos Muchachas (Cante Jondo) A Máximo Quijano

Amparo

Amparo, ¡qué sola estás en tu casa vestida de blanco!

(Ecuador entre el jazmín y el nardo.)

Oyes los maravillosos surtidores de tu patio, y el débil trino amarillo del canario.

Por la tarde ves temblar los cipreses con los pájaros, mientras bordas lentamente letras sobre el cañamazo.

Amparo, ¡qué sola estás en tu casa vestida de blanco!

Amparo, jy qué difícil decirte: yo te amo!

La Lola

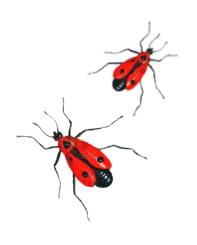
Bajo el naranjo lava pañales de algodón. Tiene verdes los ojos y violeta la voz. ¡Ay, amor, bajo el naranjo en flor!

El agua de la acequia iba llena de sol, en el olivarito cantaba un gorrión.

¡Ay, amor, bajo el naranjo en flor!

Luego, cuando la Lola gaste todo el jabón, vendrán los torerillos.

¡Ay, amor, bajo el naranjo en flor!

Una rose en el alto jardin que tú deseas. Una rueda en la pura sintaxis del acero. Desnuda la montaña de niebla impresionista. Los grises oteando sus balaustradas últimas.

Los pintores modernos, en sus blancos estudios, cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las yedras.

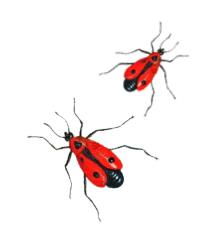
El hombre pisa fuerte las calles enlosadas. Los cristales esquivan la magia del reflejo. El Gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. La máquina eterniza sus compases binarios.

Una ausencia de bosques, biombos y entrecejos yerra por los tejados de las casas antiguas. El aire pulimenta su prisma sobre el mar y el horizonte sube como un gran acueducto.

Marineros que ignoran el vino y la penumbra decapitan sirenas en los mares de plomo. La Noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna en su mano.

Un deseo de formas y límites nos gana. Viene el hombre que mira con el metro amarillo. Venus es una blanca naturaleza muerta y los coleccionistas de mariposas huyen. y el carcaj el corazón.

Daré todo a los demás y lloraré mi pasión como niño abandonado en cuento que se borró.

*

Cadaqués, en el fiel del agua y la colina, eleva escalinatas y oculta caracolas. Las flautas de madera pacifican el aire. Un viejo Dios silvestre da frutas a los niños.

Sus pescadores duermen, sin ensueño, en la arena. En alta mar les sirve de brújula una rosa. El horizonte virgen de pañuelos heridos junta los grandes vidrios del pez ye de la luna.

Una dura corona de blancos bergantines ciñe frentes amargas y cabellos de arena. Las sirenas convencen, pero no sugestionan, y salen si mostramos un vaso de agua dulce.

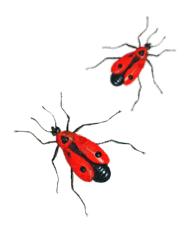
*

¡Oh Salvador Dalí, de voz aceitunada! No elogio tu imperfecto pincel adolescente ni tu color que ronda la color de tu tiempo, pero alabo tus ansias de eterno limitado.

Alma higiénica, vives sobre mármoles nuevos. Huyes la oscura selva de formas increíbles. Tu fantasía llega donde llegan tus manos, y gozas el soneto del mar en tu ventana.

El mundo tiene sordas penumbras y desorden, en los primeros términos que el humano frecuenta. Pero ya las estrellas, ocultando paisajes, señalan el esquema perfecto de sus órbitas.

La corriente del tiempo se remansa y ordena en las formas numéricas de un siglo y otro siglo Y la Muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del minuto presente.

Al coger tu paleta, con un tiro en un ala, pides la luz que anima la copa del olivo.
Ancha luz de Minerva, constructora de andamios, donde no cabe el seuño ni su flora inexacta.

Pides la luz antigua que se queda en la frente, sin bajar a la boca ni al corazón del hombre. Luz que temen las vides entrañables de Baco y la fuerza sin orden que lleva el agua curva.

Haces bien en poner banderines de aviso en el límite oscuro que relumbra de noche. Como pintor no quieres que te ablande la forma el algodón cambiante de una nube imprevista.

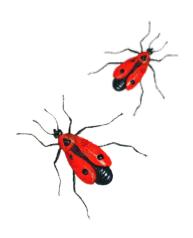
El pez en la pecera y el pájaro en la jaula. No quieres inventarlos en el mar o en el viento. Estilizas o copias después de haber mirado con honestas pupilas sus cuerpecillos ágiles.

Amas una materia definida y exacta donde el hongo no pueda poner su campamento. Amas la arquitectura que construye en lo ausente y admites la bandera como una simple broma.

Dice el compás de acero su corto verso elástico. Desconocidas islas desmienten ya la esfera. Dice la línea recta su vertical esfuerzo y los sabios cristales cantan sus geometrías.

*

Pero también la rosa del jardin donde vives. ¡Siempre la rosa, siempre, norte y sur de nosotros! Tranquila y concentrada como una estatua ciega, ignorante de esfuerzos soterrados que causa.

Rosa pura que limpia de artificios y croquis y nos abre las alas tenues de la sonrisa. (Mariposa clavada que medita su vuelo.) Rosa del equilibrio sin dolores buscados. ¡Siempre la rosa!

*

¡Oh Salvador Dalí, de voz aceitunada! Digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tus flechas.

Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas, tu amor a lo que tiene explicación posible. Canto tu corazón astronómico y tierno, de baraja francesa y sin ninguna herida.

Canto el ansia de estatua que persigues sin tregua, el miedo a la emoción que te aguarda en la calle. Canto la sirenita de la mar que te canta montada en bicicleta de corales y conchas.

Pero ante todo canto un común persamiento que nos une en las horas oscuras y doradas. No es el Arte la luz que nos ciega los ojos. Es primero el amor, la amistad o la esgrima.

Es primero que el cuadro que paciente dibujas el seno de Teresa, la de cutis insomne, el apretado bucle de Matilde la ingrata, nuestra amistad pintada como un juego de oca.

Huellas dactilográficas de sangre sobre el oro rayen el corazón de Cataluña eterna. Estrellas como puños sin halcón te relumbren, mientras que tu pintura y tu vida florecen.

No mires la clepsidra con alas membranosas, ni la dura guadaña de las alegorías. Viste y desnuda siempre tu pincel en el aire, frente a la mar poblada con barcos y marinos.

Romancero Gitano

Romance de la Pena Negra

Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo, su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compaña y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime: ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra, brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. ¡Soledad, qué pena tienes! ¡Qué pena tan lastimosa! Lloras zumo de limón agrio de espera y de boca. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad: lava tu cuerpo con agua de las alondras,

y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya.

*

Por abajo canta el río: volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza, la nueva luz se corona. ¡Oh pena de los gitanos! Pena limpia y siempre sola. ¡Oh pena de cauce oculto y madrugada remota!

San Rafael

Coches cerrados llegaban a las orillas de juncos donde las ondas alisan romano torso desnudo. Coches que el Guadalquivir tiende en su cristal maduro, entre láminas de flores y resonancias de nublos. Los niños tejen y cantan el desengaño del mundo, cerca de los viejos coches perdidos en el nocturno. Pero Córdoba no tiembla bajo el misterio confuso, pues si la sombra levanta la arquitectura del humo, un pie de mármol afirma su casto fulgor enjuto. Pétalos de lata débil recaman los grises puros de la brisa, desplegada sobre los arcos de triunfo. Y mientras el puente sopla diez rumores de Neptuno, vendedores de tabaco huyen por el roto muro.

Π

Un solo pez en el agua que a las dos Córdobas junta: Blanda Córdoba de juncos. Córdoba de arquitectura. Niños de cara impasible en la orilla se desnudan, aprendices de Tobías y Merlines de cintura,
para fastidiar al pez
en irónica pregunta
si quiere flores de vino
o saltos de media luna.
Pero el pez, que dora el agua
y los mármoles enluta,
les da lección y equilibrio
de solitaria columna.
El Arcángel aljamiado
de lentejuelas oscuras,
en el mitin de las ondas
buscaba rumor y cuna.

*

Un solo pez en el agua. Dos Córdobas de hermosura. Córdoba quebrada en chorros. Celeste Córdoba enjuta.

Lorca Surrealista

Entre 1929 y 1930, Lorca está en Nueva York como becario; allí, su estilo da un gran giro. En su obra Poeta en Nueva York, trata dos terrenos distintos: la metrópolis y el propio yo, además de abrirse al verso libre. El poeta se ahoga en aquel mundo que convierte al hombre en una pieza de un gran engranaje. Con procedimientos claramente surrealistas, Lorca alza el grito en pleno crack del 29 y su protesta contra aquella colmena inhumana; los negros, en especial, merecen respeto y trato humano.

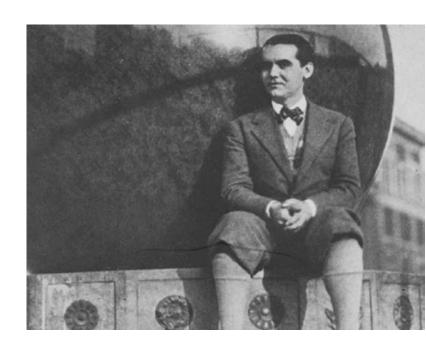
Otras obras de esta etapa son:

Divan del Tamarit: Se inspira en la poesía árabe clásica y lo escribe en homenaje a los poetas árabes de Granada.

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías: La elegía por la muerte de un torero amigo suyo. Algunas personas creen que es alegórico (premonición alegórica de la Guerra Civil, el fin de la República y la toma del poder por las fuerzas franquistas). Otros lo sitúan en el terreno de lo puramente biográfico. Hay una combinación de lo popular y lo culto, el ritmo del romance alternado con versos largos y la expresión directa de imágenes de aire surrealista.

Sonetos del amor oscuro (1935-1936, publicados en el 84, muchos años después de su asesinato): La última obra poética importante de Lorca. Los sonetos son la expresión de un erotismo homosexual dramático (experiencia amorosa personal) , en los que combina un tema tabú con las formas clásicas. Vicente Aleixandre habló sobre el sentido de «oscuro» en el título del poemario:

«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... Oscuro por el siniestro destino del amor sin destino, sin futuro».

Un Poeta en Nueva York

Paisaje de la multitud que orina

Nocturno de Battery Place

Se quedaron solos:

aguardaban la velocidad de las últimas bicicletas.

Se quedaron solas:

esperaban la muerte de un niño en el velero

japonés.

Se quedaron solos y solas,

soñando con los picos abiertos de los pájaros agoni-

zantes,

con el agudo quitasol que pincha

al sapo recién aplastado,

bajo un silencio con mil orejas

y diminutas bocas de agua

en los desfiladeros que resisten

el ataque violento de la luna.

Lloraba el niño del velero y se quebraban los cora-

zones

angustiados por el testigo y la vigilia de todas las

cosas

y porque todavía en el suelo celeste de negras

huellas

gritaban nombres oscuros, salivas y radios de

níquel.

No importa que el niño calle cuando le clavan el

último alfiler,

no importa la derrota de la brisa en la corola del

algodón,

porque hay un mundo de la muerte con marineros

definitivos

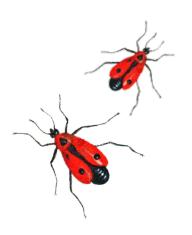
que se asomarán a los arcos y os helarán por detrás

de los árboles.

Es inútil buscar el recodo

donde la noche olvida su viaje

y acechar un silencio que no tenga

Un Poeta en Nueva York

trajes rotos y cáscaras y llanto, porque tan sólo el diminuto banquete de la araña basta para romper el equilibrio de todo el cielo. No hay remedio para el gemido del velero japonés, ni para estas gentes ocultas que tropiezan con las esquinas.

El campo se muerde la cola para unir las raíces en un punto

y el ovillo busca por la grama su ansia de longitud insatisfecha.

¡La luna! Los policías. ¡Las sirenas de los transatlánticos!

Fachadas de crin, de humo, anémonas; guantes de goma.

Todo está roto por la noche, abierta de piernas sobre las terrazas.

Todo está roto por los tibios caños de una terrible fuente silenciosa.
¡Oh gentes! ¡Oh mujercillas! ¡Oh soldados!

Será preciso viajar por los ojos de los idiotas, campos libres donde silban las mansas cobras deslumbradas,

paisajes llenos de sepulcros que producen fresquísimas manzanas,

para que venga la luz desmedida que temen los ricos detrás de sus lupas, el olor de un solo cuerpo con la doble vertiente de lis y rata

y para que se quemen estas gentes que pueden orinar alrededor de un gemido o en los cristales donde se comprenden las olas nunca repetidas.

Intermedio

Aquellos ojos míos de mil novecientos diez no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar.

Aquellos ojos míos de mil novecientos diez vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas.

Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor, con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas.

Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos,

cajas que guardan silencio de cangrejos devorados en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad.

Allí mis pequeños ojos.

No preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente y en mis ojos criaturas vestidas ¡sin desnudo!

Un Poeta en Nueva York

Iglesia Abandonada

(Balada de la Gran Guerra)

Yo tenía un hijo que se llamaba Juan.

Yo tenía un hijo.

Se perdió por los arcos un viernes de todos los muertos.

Lo vi jugar en las últimas escaleras de la misa y echaba un cubito de hojalata en el corazón del sacerdote.

He golpeado los ataúdes. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Saqué una pata de gallina por detrás de la luna y luego

comprendí que mi niña era un pez por donde se alejan las carretas.

Yo tenía una niña.

Yo tenía un pez muerto bajo la ceniza de los incensarios.

Yo tenía un mar. ¿De qué? ¡Dios mío! ¡Un mar! Subí a tocar las campanas, pero las frutas tenían gusanos

y las cerillas apagadas

se comían los trigos de la primavera.

Yo vi la transparente cigüeña de alcohol mondar las negras cabezas de los soldados agonizantes

y vi las cabañas de goma

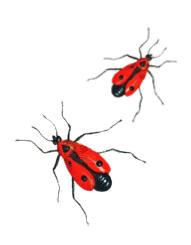
donde giraban las copas llenas de lágrimas.

En las anémonas del ofertorio te encontraré, ¡corazón mío!,

cuando el sacerdote levante la mula y el buey con sus fuertes brazos

para espantar los sapos nocturnos que rondan los helados paisajes del cáliz.

Yo tenía un hijo que era un gigante, pero los muertos son más fuertes y saben devorar

Un Poeta en Nueva York

pedazos de cielo.

Si mi niño hubiera sido un oso, yo no temería el siglo de los caimanes, ni hubiese visto el mar amarrado a los árboles para ser fornicado y herido por el tropel de los regimientos.

¡Si mi niño hubiera sido un oso! Me envolveré sobre esta lona dura para no sentir el frío de los musgos.

Sé muy bien que me darán una manga o la corbata; pero en el centro de la misa yo rompere el timón y entonces

vendrá a la piedra la locura de pingüinos y gaviotas que harán decir a los que duermen y a los que cantan por las esquinas:

él tenía un hijo.

¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo que no era más que suyo. porque era su hijo! ¡Su hijo! ¡Su hijo! ¡Su híjo!

Sonetos del amor oscuro

Llagas de amor

Esta luz, este fuego que devora. Este paisaje gris que me rodea. Este dolor por una sola idea. Esta angustia de cielo, mundo y hora.

Este llanto de sangre que decora lira sin pulso ya, lúbrica tea. Este peso del mar que me golpea. Este alacrán que por mi pecho mora.

Son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido.

Y aunque busco la cumbre de prudencia me da tu corazón valle tendido con cicuta y pasión de amarga ciencia.

Sonetos del amor oscuro

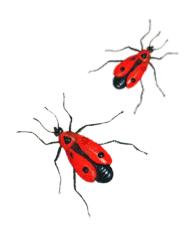
El poeta pide a su amor que le escriba

Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena, pues, de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura.

Sonetos del amor oscuro

El poeta habla por teléfono con el amor

Tu voz regó la duna de mi pecho en la dulce cabina de madera. Por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente flor de helecho.

Pino de luz por el espacio estrecho cantó sin alborada y sementera y mi llanto prendió por vez primera coronas de esperanza por el techo.

Dulce y lejana voz por mí vertida. Dulce y lejana voz por mí gustada. Lejana y dulce voz amortecida.

Lejana como oscura corza herida. Dulce como un sollozo en la nevada. ¡Lejana y dulce en tuétano metida!

Simbología de la poesía lorquiana

Si en algo destacaba García Lorca era en la maestría con que era capaz de elaborar los símbolos que usaba tanto en sus poemas como en sus obras teatrales. A continuación explicamos algunos de los más utilizados:

La luna es el más complejo de estos símbolos ya que encierra diversos significados muchas veces contrapuestos entre ellos. La vida y la muerte son expresados con este símbolo por Lorca al igual que la fertilidad y la esterilidad, lo que no deja de ser una clara referencia en ambas antítesis al ciclo vital. Otros autores apuntan que la Luna es para Federico García Lorca símbolo de belleza y de perfección.

Los metales son otro de los símbolos que abundan entre las múltiples páginas del

autor granadino y cuando aparecen son sinónimo de mal presagio ya que suelen ser parte de armas blancas que causan o desencadenan la muerte de algunos de los personajes. La muerte, al igual que en la luna o en los metales puede aparecer en el agua, siempre que ésta esté estancada. Si fluye libre es símbolo de sexo y pasión amorosa.

Finalmente el caballo, representa la virilidad masculina, aunque hay quien ve también en él un mensajero de la muerte. Sea como sea la identificación con la pasión de un hombre parece mucho más clara que la del enviado de la parca.

