FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936)
LO GITANO Y LO JUDIO EN SU VIDA Y SU OBRA

Penina Meller
Profesora de Español, Tel Aviv

INTRODUCCIÓN

Lo romano, lo cristiano, lo árabe, lo judío y lo gitano forman la trama histórica en la cual se traza el escenario lorquiano de lo andaluz en el Romancero Gitano de Federico García Lorca, publicado por primera vez en 1928 y considerado justamente como una de las obras más célebres de la poesía de la lengua española.

Ello puede comprobarse en la aparición de serafines y gitanos en su poesía "Muerto de Amor" y otras. Federico García Lorca lleva vivo el sentimiento de habitar en un suelo de muertos que cobran voz: el suelo de Andalucía. Es especialmente el *cante jondo* el que le otorga esta profunda vivencia. Es el "cante de los cantes", el "grito de las generaciones muertas", la elegía de los siglos desaparecidos. Como el mismo Lorca expresara, el *cante jondo*: "*Viene de razas lejanas, atravesando el desierto de los años y las frondas de los vientos marchitos" (cita de la conferencia sobre el cante jondo).*

Posteriormente añadirá lo siguiente: *"Lo que no cabe duda es que la guitarra ha construído el cante jondo. Ha labrado, profundizado, la oscura musa judía y árabe, balbuciente por lo antiguo. La guitarra ha occidentalizado el cante y ha hecho una belleza positiva del drama andaluz. La música acompaña al romancero en su cante, al que los gitanos han dado forma definitiva". "La mujer, en el cante jondo, se llama Pena. Es una mujer morena que quiere cazar pájaros con redes de viento".*

En su Romance de la Pena Negra dice el poeta:

Que quieres tú que yo tenga ?
Que te busco y no te encuentro:
M'ajoga la pena negra !

El misterio de Oriente y la inteligencia de Occidente conforman así la Pena, personaje que al decir del poeta, rige todo su libro García Lorca pone música propia a algunos de sus romances que son parte de la viva consciencia del romance tradicional cantado.

La máxima complejidad y riqueza de lo musical aparece en su poesía *"Thamar y Amnón"*. El poeta se adentra aquí en un tema bíblico y judío. El origen del mismo radica inicialmente en el

ACTAS XXXV (AEPE). Penina MELLER. FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936). LO GITANO Y...
Centro Virtual Cervantes

romance tradicional sobre el tema, oído tal vez, en los barrios gitanos del Albaicín o en el Sacromonte. Es posible también que Lorca se halla basado en letras del cancionero andaluz que cantan temas bíblicos, como por ejemplo, la hermosa copla de Alonso (Huelva):

"A Isabela en el baño
La vió el rey Dabí
Y se enamoró d'eya
Como yo de ti"

Cantos como éste enfatizan la fusión gitano-judía del romance con la presencia del coro de "vírgenes gitanas", que gritan en torno a la *Thamar* desflorada. El romance es desde su comienzo un estremecimiento de sonidos "rumores de tigre y llama". Tal acumulación de sonidos se cierra con una imágen que produce sorpresa:

"Y cuando los cuatro cascos
Eran cuatro resonancias
David con unas tijeras
Cortó las cuerdas de plata."

En esta estrofa se sugiere que es el propio rey David quien ha narrado al son del arpa el romance (Federico García Lorca, *Autógrafos,* I , ed. R. Martínez Nadal, Oxford, 1975, pag. 180).

-3-

Los gitanos,y en general, el pueblo andaluz, cantan el romance de "Thamar y Amnón", llamando a Thamar "Altas Mares". De Thamar "Tamare". De "Tamare": "Altamare" y de "Altamare": "Altos Mares".

Este poema es gitano-judío, como lo fuera Joselito, el "Gallo" y como lo son las gentes que pueblan los montes de Granada y pueblos del interior de Córdoba.

Lorca acompaña, en Septiembre de 1920, a Don Ramón Menendez Pidal, sirviéndole de guía por las calles del Albaicín y por las cuevas del Sacromonte, a efectos de recoger romances orales en aquellos barrios gitanos de la ciudad.

Según recuerda su hermana, Isabel Lorca, Menendez Pidal recogió romances de una criada de su casa, de nombre Paca y escuchó a Federerico al piano.

En aquella ocasión Lorca copió de su puño y letra, con lapiz color violeta, el romance de "GERINELDO", que le fuera recitado por Isabel García, quien lo cantaba en la Plaza de la Mariana en Granada.

GERINELDO

"Gerineldo, Gerineldo, el mi paje más querido
Quisiera hablarte esta noche en este jardín sombrío...."

En una entrevista efectuada por R. Gil Benumeya, en 1931 y publicada en la Gaceta Literaria de Madrid, bajo el título "Estampa de García Lorca" expresa éste: "*Yo creo que el ser de Granada me*

ACTAS XXXV (AEPE). Penina MELLER. FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936). LO GITANO Y...
Centro Virtual Cervantes

inclina a la compresión simpática de los perseguidos: del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Granada huele a misterio, a cosa que no puede ser y sin embargo es. Que no existe, pero influye. El romancero gitano no es gitano más que en algún trozo al principio.

-4-

En su esencia es un retablo andaluz de todo el andalucismo. Al menos, como yo lo veo, es un canto andaluz en el que los gitanos sirven de estribillo. Reúno todos los elementos poéticos locales y les pongo la etiqueta más fácilmente visible. Son romances de personajes aparentes, que tienen un solo personaje esencial: Granada."

Arbolé, Arbolé
Seco y Verdé

Su proximidad andaluza en Arbolé, Arbolé es clara. El romance, de tema andaluz, pero no gitano, anuncia el Romancero, a los que se incorporan al Poema del *cante jondo* y canciones. "*Arbolé, Arbolé*" pertenece a la ópera cómica en un solo acto "Lola La Comedianta", cuya música fue compuesta por Manuel de Falla y el guión fue escrito por Lorca.

Son las tres Andalucías expresadas por Lorca en este poema

ARBOLÉ

Arbolé, arbolé
seco y verdé.

La niña del bello rostro
Está cogiendo aceituna.
El viento, galán de torres,
La prende por la cintura.
Pasaron cuatro jinetes
Sobre jacas andaluzas,
Con trajes de azul y verde,
con largas capas oscuras.
"Vente a Córdoba, muchacha."
La niña no los escucha.
Cuando la tarde se puso
Morada, con luz difusa,
Pasó un joven que llevaba
Rosas y mirtos de luna.

-5-

"Vente a Granada, muchacha."
Y la niña no lo escucha.
La niña del bello rostro

ACTAS XXXV (AEPE). Penina MELLER. FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936). LO GITANO Y...
Centro Virtual Cervantes

Sigue cogiendo aceituna
Con el brazo gris del viento
Ceñido por la cintura.
Arbolé, arbolé
Seco y verdé.

COMENTARIOS DE LORCA ACERCA DE SU GITANISMO

Yo no soy gitano. Andaluz, que no es igual, aún cuando todos los andaluces seamos algo gitanos. Mi gitanismo es un tema literario, nada más. ("La Gaceta Literaria", Libro Madrid 15-12, 1928 – entrevista efectuada por Giménez Caballero).

1929 - 1930

En fecha indeterminada, durante su estancia en Nueva York, escribe Lorca una "Nota Autobiográfica", en la que recalca en una carta escrita a Guillén:

"El gitanismo es tan sólo un tema de los muchísimos que tiene el poeta, pero no fundamental en su obra, ni mucho menos persistente. El Romancero Gitano es un libro en el que el poeta ha acertado por el tono del romance y por tratarse de un tema de su tierra natal, pero no se puede clasificar a este poeta de ambición más amplia, como un cantor de esta raza y nada más."

-6-

Origen de los Gitanos

Los historiadores están de acuerdo en que el orígen de los gitanos reside en el norte de la India y Pakistán. Hay quienes sostienen que los gitanos llegaron a Andalucía de Egipto. Puede ser incluso que acompañaron a los musulmanes en su inmigración en 711. Los gitanos españoles no cuentan con palabras árabes en su vocabulario.

En su vagabundeo han viajado lejos instalándose en diversos países incluyendo el Medio Oriente.

Dado que su origen es incierto, los gitanos egipcios se creen descendientes de los faraones. Egipcios o Gypsies, Gitano en español es simplemente un modo de decir "egipcio". Contrariamente a los judíos y musulmanes, los gitanos no abandonaron España después de la Reconquista en 1492.

-7-

14 de Octubre: "La Nación" de Buenos Aires – "Llegó ayer F. G. Lorca."

"El Romancero Gitano no es un libro popular, aunque lo sean algunos de mis temas. Sólo son populares algunos versos míos, pero sólo en minoría. El Romance de la Casada Infiel, por ejemplo sí lo es, porque tiene entraña de raza y de pueblo y puede ser accesible a todos los lectores y emocionarnos a todos los que la escuchan. Pero la mayor parte de mi obra no puede serlo, aunque lo parezca por su tema, porque es un arte, no diré aristocrático, pero sí depurado, con una visión y una técnica que contradice la simple espontaneidad de lo popular (llegó anoche F.G Lorca, La Nación – Bs. As.)

ACTAS XXXV (AEPE). Penina MELLER. FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936). LO GITANO Y...
Centro Virtual Cervantes

26 de Octubre de 1933

En una conferencia pronunciada en Buenos Aires: "*Cómo canta una ciudad de Noviembre a Noviembre*", evoca García Lorca el verano en Granada "todo el romancero se vuelca en boca de los niños. Las más bellas baladas no superadas por ningún poeta del romanticismo, las más sangrientas leyendas, los juegos de palabras más insóspechables. Los ejemplos aquí son inagotables. A continuación, uno que cantan los niños de algunos pueblos y los niños de la Plaza Larga del Albaicín."

Romance del Duque de Alba

"Se oyen voces, se oyen voces
Se oyen voces en Sevilla
Que el Duque de Alba se casa
Con otra y a tí te olvida...."

-8-

MIGRACIONES GITANAS

Luego de la migración primera de la India en el siglo V, la mayor ola migratoria tuvo lugar del sudoeste de Asia hacia Europa en el siglo XIV.

Luego de la abolición de la esclavitud gitana en Europa, a mediados del siglo XIX, algunos se dirigieron a América.

GITANOS EN ESPAÑA

Los gitanos se establecieron por primera vez en España, en la ciudad de Zaragoza, Capital de Aragón en 1425. La mayoría se introdujo en Barcelona en 1447.

A lo largo de su historia, los gitanos fueron perseguidos por una u otra razón.

Tradicionalmente eran músicos, bailarines y predecían el futuro. Las canciones flamencas reflejan siglos de sufrimiento y penurias. Uno de los investigadores asegura haber oído una antigua historia gitana que decía que "al principio, los judíos eran gitanos y los gitanos eran judíos, hasta que Dios nos hizo cambiar de lugar".

También sostienen los gitanos que sus antepasados rezaban siempre a Abraham el patriarca antes de iniciar un viaje. Según la leyenda en la que se basa esta versión, Abraham, al emprender su viaje a la ciudad de Ur, fue acompañado por gitanos que lo protegieron.

Esta es la razón por la cual ellos rezan actualmente a Abraham invocando su protección.

El Romance en Lorca y su Conexión con lo gitano – judío

Juan Ramón Jiménez tituló al Romance: "Río de la lengua española". G.L. incorcoporó esta tradición, la popular, a su lengua española y Andaluza, usándolas en toda su obra.

-9-

G.L. quiso tal vez, señalar la tradición gitana del romance, supo captar dos facetas de lo gitano: " Ser depositario y trasmisor de la tradición del romancero en una región en la cual lo castellano se ha conservado en su valor arcaico. Han sido, sobre todo, las mujeres, las que más han preservado esta vieja forma poética.

ACTAS XXXV (AEPE). Penina MELLER. FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936). LO GITANO Y...
Centro Virtual Cervantes

Hay entre los gitanos un "cante por romance".

El cantaor gitano Antonio Mairena, refiriéndose a su infancia (nació en 1909), menciona 2 nombres femeninos: Vicenta la de Cabrera "que cantaba por romances y por tangos" y una tía abuela de nombre Francisca, "la que cantaba por romances que no se podía aguantar". De ella aprendió el romance de Gerineldo. Un dato importante resulta el hecho que una bisabuela de Lorca, Josefa Rodríguez, recordada en la familia como "la abuela rubia", era de raza gitana. Así es que se produce en él una identificación natural con el mundo gitano.

-10-

La Monja Gitana

"Silencio de cal y mirto.
Malvas en las hierbas finas.
La monja borda alhelíes
Sobre una tela pajiza.
Vuelan en la araña gris
Siete pájaros del prisma.
La iglesia gruñe a lo lejos
Como un oso panza arriba.
Que bien borda! Con qué gracia!
Sobre la tela pajiza,
Ella quisiera bordar
Flores de su fantasía.
Qué girasol!Qué magnolia
De lentejuelas y cintas!
Qué azafranes y qué lunas,
En el mantel de la misa!
Cinco toronjas se endulzan
En la cercana cocina.
Las cinco llagas de Cristo
Cortadas en Almería."
Por los ojos de la monja
Galopan dos caballistas.
Un rumor último y sordo
Le despega la camisa,
Y al mirar nubes y montes
En las yertas lejanías,
Se quiebra su corazón
De azúcar y yerbaluisa.
Oh, que llanura empinada
Con veinte soles arriba!
Que ríos puestos de pie
Vislumbra su fantasía!
Pero sigue con sus flores,
Mientras que de pie, en la brisa,

ACTAS XXXV (AEPE). Penina MELLER. FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936). LO GITANO Y...
Centro Virtual Cervantes

La luz juega el ajedrez
Alto de celosía."

F.G Lorca

BIBLIOGRAFÍA:

- Notas sobre el Romancero Gitano – Mario Hernández, Madrid, 1998.
- Origen de los Gitanos, Borrow
- Romance de GERINELDO, Thamar Alexander, Susana Weich Shahak, Seroussi - Investigación sobre el Romancero
- Catálogo e Indice del Romancero Sefardí – Ramón Menéndez Pidal
- *Marcelo Menashé, Revista "Sulem", Bs. As, 1933, 25/12, Entrevista a Federico García Lorca en Buenos Aires: "El Autor de "Bodas de Sangre" es un buen amigo de los judíos".*

ACTAS XXXV (AEPE). Penina MELLER. FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936). LO GITANO Y...
Centro Virtual Cervantes