

LA TRAYECTORIA POÉTICA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

El carácter lírico de la obra lorquiana no se circunscribe sólo a su poesía, sino que abarca también sus obras dramáticas y sus abundantes conferencias. Este lirismo será uno de los ejes que dará unidad a su obra. (“*El lirismo es lo que me salvará ante la eternidad*”). Atendiendo a sus palabras (*Soy poeta por la gracia de Dios-o del Demonio- y también por la gracia de la técnica y el esfuerzo*) en él convergen dos caminos: el de la “gracia”, inspiración o *duende* y el camino de la rigurosa técnica creativa. Esta doble vertiente se hace igualmente patente en las dos coordenadas que sintetizan sus influencias: el amor por lo **popular**, que le llega a través del aire andaluz, el folklore, la poesía del Cancionero de los siglos XV y XVI y la poesía arábiga, y la admiración por lo **culto**, los clásicos. Además de esas dos vertientes, Lorca traerá a su caudal poético todo tipo de influencias: los grandes románticos (Bécquer, Rosalía de Castro), el modernista Rubén Darío, la voz de sus maestros coetáneos a quienes admiraba: Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez e incluso las nuevas corrientes de vanguardia, que se mostrarán con una audacia inusitada en *Poeta en Nueva York* y en sus dos “experimentos dramáticos”: *El Público* y *Así que pasen cinco años*. La columna vertebradora de este abanico de influencias será su propia experiencia vital, que muestra la tensión que recoge su obra entre el “principio de libertad” ahogado por el “principio de autoridad”, es decir, el tema del *destino trágico* ya apuntado por muchos críticos.

Se pueden distinguir dos etapas fundamentales en su trayectoria poética:

1.Etapa juvenil.(hasta 1921) .Comprende sus primeros libros *Impresiones y paisajes* (1918) y *Libro de Poemas* (1921). Es una etapa de clara influencia romántico-simbolista, en la que muestra afinidad con sus maestros Juan Ramón Jiménez, Machado en el tratamiento del paisaje y la captación impresionista de la realidad y proximidad con el Modernismo y Rubén Darío. (*Suites*, inédita hasta 1983, de 1920-23). El espíritu de la naturaleza, las reflexiones románticas y becquerianas, la infancia como paraíso perdido, la musicalidad y el predominio del verso de arte menor. Lo popular: sencillez, espontaneidad, la cercanía al modernismo: cromatismo, connotaciones simbólicas, nostalgia “machadiana”.

2.Etapa de plenitud.Abarca el resto de su obra hasta 1936. En las sucesivas obras mostrará las distintas influencias, e irá abandonando el sentimentalismo de sus primeros libros a la vez que configurará el particular universo lorquiano.

.Poema del cante jondo.Canciones y Romancero Gitano.(1920-29)

En el primer libro se aprecia aún un tono melancólico y se trata de una poesía sensorial, con clara influencia del folklore andaluz (estribillos,versificación...).Las canciones son poemas sencillos, alegres, que recogen el carácter lúdico de las canciones tradicionales infantiles, pero que muestran algunos de los temas clave del mundo lorquiano tales como la premonición de la muerte, la frustración amorosa o la pérdida irremediable de la infancia .Otro tema clave es la oposición entre la civilización, el orden establecido, y la naturaleza, la vida, que aparece reflejado tanto en el *Romancero Gitano* como en *Poeta en N.Y.* En el primero además se pone de manifiesto la incompatibilidad o enfrentamiento entre el gitano y la sociedad burguesa, arquetipizada frecuentemente con la Guardia Civil. En esta obra además Lorca emplea imágenes que anuncian el surrealismo del siguiente poemario.

Poeta en Nueva York (1929-30)

El libro responde a una circunstancia biográfica real, además del testimonio del poeta, rodeado desde su infancia del folklore y la tradición, enfrentándose a un mundo sin

raíces, deshumanizado, dominado por la máquina y el lucro.(crack del 29) .El poeta alza su voz para defender a los marginados “la otra mitad”: los negros, al igual que los gitanos en el *Romancero* ,representan el único resquicio de la naturaleza en la ciudad, la pureza enfrentada al capitalismo, a la “geometría” y la arquitectura .Los seres marginales como los homosexuales, los niños explotados, los habitantes deshumanizados de los “inmensos barrios” de la ciudad...Para reproducir esa experiencia angustiosa el poeta utiliza un lenguaje surrealista cargado de imágenes y símbolos visionarios ,cargados de emoción, despojados del puro automatismo vanguardista. Esas metáforas y símbolos tienden a la identificación Infierno=Nueva Cork, París=infancia, naturaleza. La naturaleza será la liberadora de los oprimidos:”y un niño negro anuncie a los blancos del oro/ la llegada del reino de la espiga”.La voz de Lorca denuncia abiertamente, por lo que el libro se carga además de un marcado contenido social.

En este poemario Lorca abandona la métrica tradicional , aunque no absolutamente, y usa el verso libre predominantemente.

Diván del tamarit,Llanto por Ignacio Sánchez Mejías,Seis poemas galegos,Sonetos del Amor Oscuro y algunas Odas y Suites que no fueron acabadas.(1931-36)

En el *Llanto*., una de las tres mejores elegías de la literatura española, llegamos a la culminación de su poesía, tanto por la intensidad como por la perfecta combinación de épica, lírica y dramática a lo largo de las cuatro partes del poema. Se afianzan muchas de la imágenes surrealistas, sin abandonar formas métricas como el endecasílabo, octosílabo, sirviéndose tanto del romance como del verso libre. *Seis poemas galegos y Diván del Tamarit* suponen una valoración y homenaje del poeta a la lengua y culturas gallega y arábigo-andaluza. Esta última consta de “casidas”, de contenido amoroso, y “gacelas”, de contenido anacreóntico; el denominador común en ellas es la “imposibilidad del amor”, sea por inasible (“Gacela del amor imprevisto”) o por la persistencia de la muerte.(“Gacela de la muerte oscura”).La versificación es regular, desde el octosílabo hasta la combinación del hexasílabo y octosílabo con rima asonante alternada.

En cuanto al poemario *Sonetos del Amor Oscuro*, Lorca comenzó su composición en 1935 y murió sin poder concluirlo ni publicarlo. Se publicó definitivamente en el año 1984. En los sonetos el poeta parte de la angustia que produce la inaccesibilidad del amor apasionado, que no alcanza plenitud y queda en escasos momentos de esperanza y felicidad. .El adjetivo “oscuro” en la tradición de la poesía amorosa denota un amor secreto, que en estos poemas surge de una relación trágica y sombría,regida por el miedo,la duda,la presencia de enemigos de los amantes (el tiempo destructor, la sociedad acusadora).En la poesía de Lorca *oscuro* se refiere al ímpetu,al martirio y al poder del amor, aunque se han buscado en este poemario referencias a un amor homosexual, pese a que nada en los poemas confirme tal hipótesis.Otra referencia temática de la tradición y que Lorca refleja es la oposición *Eros/Tánatos*, la oposición entre el goce amoroso y la ausencia de su realización o la lejanía,sufrimiento,soledad.Destaca también una visión pansexualista, en que el amor aparece como una fuerza turbia,aceptada y rechazada al tiempo.Esta sucesión de contrarios dota al poemario de cierto hermetismo.

Los motivos de este poema adquieren un fuerte carácter simbólico y provienen .de la poética lorquiana: *guirnaldas*,tiempo de la primavera,dedicado al amor, *otoño* en el que se sitúa el poeta, *sangre y puñal*, indicios de tragedia y pasión vital, *la luna* ,inquietante y misteriosa

.de la tradición literaria:poeta=vasallo (*soy el perro de tu señorío*),el gusano como símbolo de la desazón amorosa –o el alacrán en Lorca- la ausencia como muerte o la cárcel de amor, o el poeta enajenado por el amor entre otros.

Estos sonetos representan la unión entre tradición y modernidad que se inicia en el 27 y que será una tendencia clave en gran parte de la lírica del siglo XX. Ecos de la poesía

mística, de los siglos de Oro, elementos lorquianos y de las vanguardias fusionados en tan escaso corpus textual suponen una concisión poética de gran operatividad. Esa visión del amor generará todo un desarrollo lírico posterior.