

Romance de la pena negra. Lorca

El séptimo poema de Romancero gitano, titulado Romance de la pena negra, aparece dedicado a José Navarro Pardo. Ese señor fue arabista y profesor de la facultad de filosofía y Letras de la universidad de Granada, fue amigo de Lorca y perteneció al grupo que montó la revista Gallo que dirigió el poeta.

El romance fue mencionado por primera vez a Melchor Fernández Almagro en carta de 1926, y era titulado El romance de la pena negra en Jaén. Lorca considera este poema lo más representativo del Romancero gitano. Soledad Montoya fue uno de los personajes que impresionaron a Lorca de niño. Feliz casualidad que se llamara Soledad, nombre tan apropiado para esta mujer que es, según Lorca, la concreción de la pena sin remedio, de la pena negra de la cual no se puede salir más que abriendo con un cuchillo un ojal bien hondo en el costado siniestro.

- **El tema** de este romance es como Soledad Montoya, que representa a la pena negra, busca su alegría y su persona, mientras que habla con otra persona que representa la voz de la moderación, de los límites impuestos por la realidad o por las convenciones.

- El título del romance tiene un significado especial. La pena de Soledad Montoya es la raíz del pueblo andaluz. No es angustia porque con pena se puede reír, ni es dolor que ciega puesto que jamás produce llanto; es un ansia sin objeto, es un amor agudo a nada, con una seguridad de que la muerte está respirando detrás de la puerta. Soledad no experimenta la pena negra; e la pena negra.

Esta mujer que personifica la pena andaluza, es pues la mitificación del gran tema de la obra lorquiana.

La palabra cobre en el verso 5 es una alusión metálica para describir la tez morena de los gitanos que está pálida por el sufrimiento

Yunques en el verso séptimo relaciona la fragua con sus personajes míticos.

Desde el verso 5 al 9 se intenta realizar una descripción erótica de la gitana.

Cuando Soledad dice: vengo a buscar lo que busco, / mi alegría y mi persona (versos 13-14) se refiere a que se busca a sí misma para realizarse personalmente.

de la cocina a la alcoba (verso 30) se refiere a las cosas cotidianas.

También nos encontramos con varias palabras que hacen alusión a la muerte, como monte oscuro (verso 3), caballo y a sombra (verso 6), 2mar (verso 17).

El olor a caballo y a sombra nos muestra, por un lado ese deseo de tener a un hombre y por el otro la muerte psíquica que se irá produciendo.

Vengo a buscar lo que busco esta búsqueda de Soledad Montoya se refiere a su propia apetencia sexual (mi alegría) y a la plenitud de su vida y de su nombre (mi persona). Esta búsqueda responde a una clara alusión al poeta, que debido a su homosexualidad se vio marginado y rechazado por una sociedad que no le aceptó, en muchos casos, tal y como él era.

La alusión al limón da una nota de acritud y amargura, ya que la Pena que abruma al personaje brota al exterior en un llanto amargo que mueve a compasión. También notamos un cromatismo característico del amanecer (amarillo) que ya se va acercando.

La alusión a las trenzas por el suelo nos sitúa ante una característica propia de la mujer que se nos presenta en los romances y canciones populares: una mujer decente debía llevar el pelo recogido, porque la que lo llevaba desordenado y suelto pretendía satisfacer sus deseos sexuales.

Otra alusión sexual la podemos encontrar en el recuerdo de las camisas, que también se transforman de un color claro (de hilo) al azabache.

Con el agua de las alondras, es decir, con el rocío, que es un agua purísima que nos sitúa en el amanecer del día, se invita a la gitana a que se funda con la Naturaleza y desprecie todo sentimiento humano. Esta fusión del amor natural es también muy típica de la poesía tradicional.

Las flores de calabaza nos sitúan de nuevo ante ese cromatismo que caracteriza la metamorfosis que va experimentando el día: de una oscuridad nocturna pasa a una claridad matutina. Las referencias a las flores del campo (amapolas y flores de calabaza) nos dan una idea de esa inclinación del poeta hacia lo natural, lo salvaje e instintivo, frente a la idea de jardín como espacio artificial y cuidado por el hombre.

El madrugada remota nos recuerda el origen de los gitanos, que se sitúa en lejanos países y en una época ancestral. Además, con madrugada de nuevo tenemos esa sensación de claroscuro con un intenso sentido simbólico que nos deja como al principio: en medio de un ambiente cargado de desasosiego e incertidumbre.

• **La estructura** del poema es:

1º- (versos 1-8) se presenta la situación y se describe a Soledad Montoya.

2º- (versos 9-38) diálogo entre un personaje que representa la moderación, y Soledad Montoya.

3º- (versos 39-46) se describe el paisaje y se alude a la pena negra.

· Se trata de un romance con un número indefinido de versos octosílabos de rima asonante los pares y quedan libres los impares. Esta rima se produce por las vocales o - a.

• **Recursos estilísticos:**

Metáfora:

Las piquetas de los gallos / cavan buscando la aurora (versos 1-2) se refiere a que está a punto de amanecer

Yunques ahumados, sus pechos (verso 7) sus pechos se endurecieron como hierro.

Caballo que se desboca / al fin encuentra la mar / y se lo tragan las olas (versos 16-18) hace referencia a la infidelidad y a la muerte.

Lloras zumo de limón / agrio de espera y de boca (versos 25-26) Soledad llora amargamente.

¡Qué pena! Me estoy poniendo / de azabache carne y ropa (versos 31-32) quiere decir que envejece.

¡Ay mis muslos de amapola!(Verso 34)-se sustituye jóvenes por 'de amapola'

Volante de cielo y hojas (verso 41) Así como el vestido de la gitana tienen volantes, el río es el volante de la falda del monte en el que se reflejan el cielo y las hojas de los árboles.

Con flores de calabaza /la nueva luz se corona (versos 42 y 43)- El sol ilumina el horizonte con una luz amarilla ¡Oh pena de cauce oculto/ y madrugada remota!(Versos 45 y 46)- Profunda, eterna, antigua.

Imagen:

Cobre amarillo, su carne, / huele a caballo y a sombra (versos 5-6)-hace referencia a la muerte. Su carne es cobre amarillo por el color de su piel y huele a sombra porque está envuelta en la oscuridad de la noche.

Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora (versos 1 y 2) -Los gallos anuncian con su canto, como si fuese una piqueta que horadase la noche, la próxima llegada del día.

Yunques ahumados, sus pechos, gimen canciones redondas (versos 7 y 8) Hay un desplazamiento del adjetivo 'redondas': los pechos (yunques) lloran porque se sienten ahumados, es decir, casi ajados, secos, estériles.

Metonimia:

de espera y de boca (verso 26)-bocas por besos.

Personificación:

Yunques ahumados, sus pechos, / gimen canciones redondas (versos 7-8)

Soledad Montoya personifica a la pena negra.

El otro personaje con el que habla Soledad Montoya personifica a la moderación.

Descripción:

Se describe a Soledad Montoya del verso 5 al 8 de forma erótica.

Se describe el paisaje del verso 39 al 42.

Apóstrofe: Soledad, (...) (versos 9, 15, 23,25)

Epanadiplosis:

Pregunte por quien pregunte (verso 11)

Sinestesia:

Lloras zumo de limón / agrio de espera y de boca (versos 25-26)

Identificación:

Tierras de aceitunas (verso 21) se refiere a Andalucía.

Muslos de amapolas (verso 34) muslos rojos, pérdida de la virginidad

Comparación:

¡Qué pena tan grande! Como / mi casa como una loca (versos 27-28)

Anáfora:

¡Ay, mis camisas de hilo! / ¡Ay, mis muslos de amapola! (Versos 33-34) su piel envejece y está enrojeciendo.

Perdida de la virginidad.

¡Oh pena de los gitanos! Pena limpia y siempre sola. / ¡Oh pena de cauce oculto! / y madrugada remota! (Versos 43-45)

Exclamación:

¡Soledad, qué pena tienes! / ¡Qué pena tan lastimosa! (Versos 23-24)

¡Qué pena tan grande! (verso 27)

¡Qué pena! (Verso 31)

¡Ay, mis camisas de hilo! / ¡Ay, mis muslos de amapola! (Versos 33-34) pérdida de la virginidad

¡Oh pena de los gitanos! / ¡Oh pena de cauce oculto / y madrugada remota! (Versos 44-46)

Diálogo:

Entre los versos 9 y 38 se produce un diálogo entre Soledad Montoya y otro personaje que personifica la voz de la moderación.

Elementos cromáticos:

Monte oscuro (verso 3)

Cobre amarillo, su carne (verso 5)

Pena negra (verso 21)

De azabache (verso 32)

Muslos de amapola (verso 34)-rojos.

Agua de alondras (verso 36)- agua clara.

Interrogaciones:

Soledad, ¿por quién preguntas / sin compañía y a estas horas? (versos 9-10)

¡Dime, ¿y a ti qué te importa? (verso 12)

Símbolos:

Soledad: lava tu cuerpo/ con agua de alondras-calma el fuego de tu cuerpo con el agua fría que simbolizan las alondras.