

Cuaderno didáctico 1

LECTURAS PREPARATORIAS

Introducción

Los poetas de la generación del 27, en reacción a la actitud de los poetas de finales del siglo XIX, iniciaron un acercamiento al flamenco como foco de interés e inspiración. Rafael Alberti, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Jorge Guillén, Pedro Salinas... y **Federico García Lorca**, sobre todo, Lorca. De él son las obras "Poema del Cante Jondo" 'Romancero Gitano' y la grabación al piano, con La Argentinita al cante, del repertorio popular de canciones españolas. La obra del poeta, fusilado tras el golpe de estado franquista, ha sido y sigue siendo inspiración habitual para el cante y el baile.

El Poema del Cante Jondo (1921)

En 1921, Federico García Lorca publica la obra que inicia su interés por el universo estético del flamenco. Poema del Cante Jondo pertenece a la primera época del autor, donde su creatividad está en pleno auge y que tiene en 1921 un año verdaderamente delirante de creación. El libro se publicó en 1936 después de unos retoques hechos por el mismo Federico que solía repasar su creación antes de mandarla al editor. Una obra corta y densa, llena de pensamientos profundos y de conocimiento del mundo de los gitanos, de su sociedad y de sus modos de expresarse.

Quizás en esta obra es cuando Federico se muestra más andaluz que nunca y nos llena las raíces de profundos sentimientos, de folclore y de luchas interiores. Cuando la mujer va de luto, la Virgen corre por las calles en busca

de esa penitencia que su Hijo ha escogido por propia voluntad y en el que la guitarra llora y llora ante el dolor de un corazón roto por tanto sentir.

El concurso de Cante Jondo de Granada (1922)

Federico García Lorca, junto al compositor Manuel de Falla y otros artistas de varias disciplinas, agrupados todos en el Centro Artístico y Literario de Granada, organizaron el I Concurso de Cante Jondo. El acontecimiento, cuyo objetivo era revalorizar el cante jondo, al que ya entonces consideraban contaminado y en decadencia, tuvo lugar las noches de los días 13 y 14 de junio de 1922 en el Albaicín de Granada, subvencionado por el ayuntamiento de la ciudad y con Antonio Chacón como presidente del jurado. Los concursantes competían por premios de 8.500 pesetas.

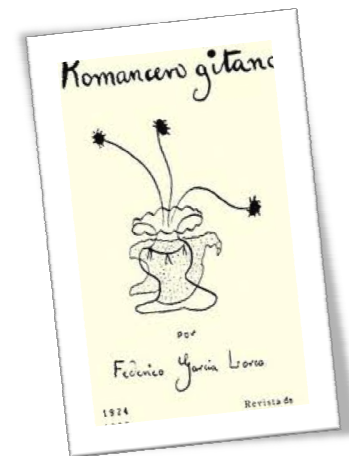
Cartel anunciador del I Concurso de Cante Jondo de Granada en 1922

Los ganadores fueron Diego Bermúdez (El Tenazas) y Manolo Caracol; obtuvieron premios secundarios Carmen Salinas, José Soler, Frasquito Yerbagüena; y otros de menor cuantía La Gazpacha, Conchita Sierra y La Goyita. Los guitarristas ganadores fueron José Cuéllar y Niño de Huelva.

El Romancero Gitano (1924-1927)

La publicación del Romancero Gitano en 1928 supone un paso más en el compromiso ético y estético de Lorca con el mundo racial, profundo y genuino del pueblo gitano. La relación de poemas que aparecen en esta obra da prueba de ello

- Romance de la luna, luna
- Preciosa y el aire
- Reyerta
- Romance Sonámbulo
- La Monja Gitana
- La casada infiel
- Romance de la pena negra
- San Miguel (Granada)
- San Rafael (Córdoba)
- San Gabriel (Sevilla)
- Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino a Sevilla
- Muerte de Antoñito el Camborio
- Muerto de amor
- Romance del emplazado
- Romance de la Guardia Civil Española
- Martirio de Santa Olalla
- Burla de don Pedro a caballo
- Tamar y Amnón

Canciones Populares Españolas (1931)

En 1931, Federico dio un paso más en su acercamiento al universo musical. En su infancia había aprendido a tocar el piano e interpretaba con asiduidad en su casa de Granada, en reuniones familiares y con amigos. El corolario a esta inclinación musical llega con la recopilación, armonización y grabación al piano de un disco

recopilatorio denominado **“Colección de Canciones Populares Españolas”** en el que el propio Federico interpreta al piano y “La Argentinita” en la voz. Este trabajo supuso la recuperación por parte de Lorca de algunas de las canciones fundamentales del folklore hispano-andaluz y se han convertido en referencia inevitables para todos los amantes del flamenco. Estas mismas adaptaciones han dado lugar a decenas de adaptaciones que ya forman parte del repertorio flamenco actual. Las canciones que incluía aquella grabación son: *Zorongo gitano/ Anda jaleo/ Sevillanas del siglo XVIII/ Los cuatro muleros/ Nana de Sevilla/ Romance Pascual de los peregrinos/ En el Café de Chinitas/ Las morillas de Jaén/ Romance de los mozos de Monleón/ Las tres hojas/ Sones de Asturias/ Aires de Castilla.*

Coincidencias con Blas Infante

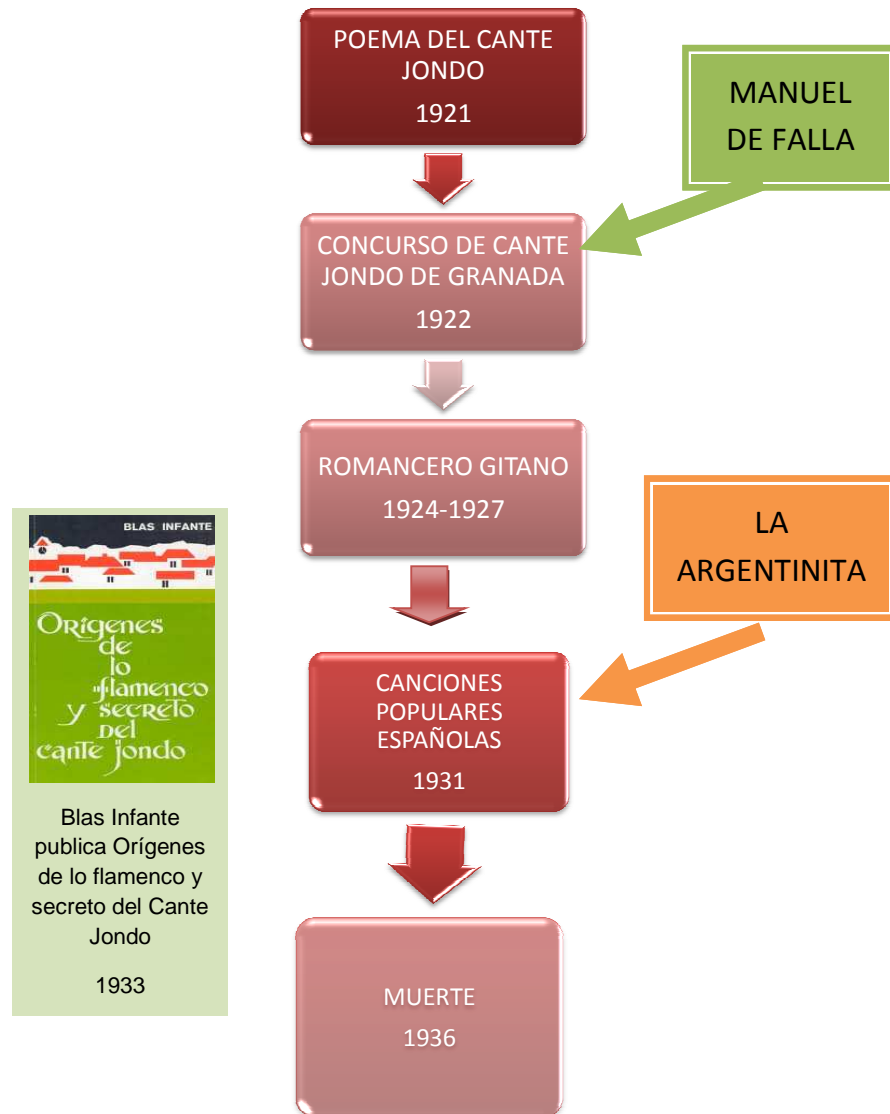
*Al mismo tiempo que Federico desarrolla inspira su obra en el arte flamenco, Blas Infante está investigando acerca de los orígenes de este arte y publica su obra ensayística “**Origen de lo flamenco y secreto del cante jondo**” en 1933. En ella se el polifacético político y ensayista de Casares elabora una teoría acerca del origen del flamenco y su raigambre en el territorio andaluz. Federico y Blas viven caminos vitales distintos, pero en ambos se vislumbra la sensibilidad por la sustancia profunda del pueblo andaluz y a ambos les espera un trágico destino al ser asesinados en el mismo año, 1936, y en el cenit de sus respectivas carreras.*

La proyección de la obra flamenca de Federico

La obra poética y dramática de Federico García Lorca no deja de inspirar a creadores de distintas artes, y muy especialmente al mundo artístico flamenco. Así, cantaores de la talla de Enrique Morente, Camarón de la Isla, Miguel Poveda, Carmen Linares y muchos otros han cantado poemas e imágenes creadas muchas décadas antes por el poeta granadino.

Así mismo, coreógrafas como Blanca Li, Cristina Hoyos, Eva la Hierbabuena y muchas otras han llevado al escenario las obras dramáticas de Lorca y las han difundido por todo el mundo.

EL FLAMENCO EN LA OBRA DE FEDERICO GARCÍA LORCA (CRONOLOGÍA)

Cuaderno didáctico 3

actividades didácticas para el

análisis de la obra

guía de escenas y audiciones

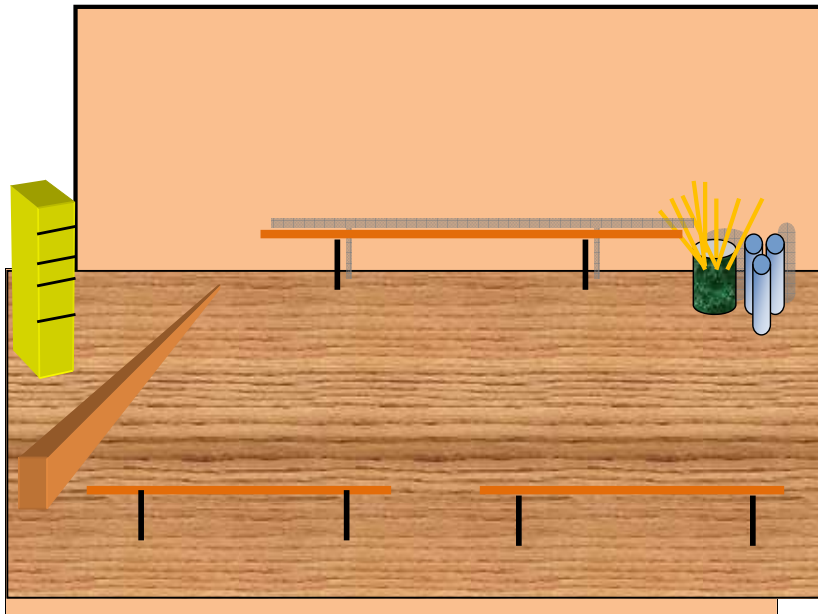
ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA

Local de ensayo / Clase de danza

Barras de ballet frente a un imaginario espejo de danza, en el que los personajes se miran y se comunican mientras ejercitan movimientos gimnásticos en la barra.

El espejo imaginario es también frontera.

La acción sucede en el interior de la sala, al otro lado del espejo, donde los personajes, a salvo del mundo exterior, experimentan como en un laboratorio de aprendizaje. Tan sólo el profesor, a ratos transmutado en intemporal Narrador de la historia, atraviesa la frontera-espejo que resguarda el mundo inmediato de los jóvenes, para trazar, en complicidad con el público, el sutil vínculo que une pasado, presente y futuro

- **Describe:** ¿Qué representa la escenografía?. ¿Qué ocurre en la historia cuando los personajes atraviesan el espejo imaginario de la sala de baile?

OBERTURA

En una sala de danza, un grupo de bailarines ensayan pasos de baile. Suena música antigua.

- **Audición 1:** Nana de Sevilla 1931 (Federico García Lorca, piano; La Argentinita, voz)
- **Lectura:** “La guitarra” (Poema del Cante Jondo)

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada
Es imposible
callarla,
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas

- **Reflexiona:** sobre el discurso inicial del narrador en el que habla sobre la música como patria.

PLANTEAMIENTO

Escena 1

Un grupo de jóvenes discuten sobre tendencias musicales y flamenco.

- **Describe:** el conflicto que se ha desencadenado entre los jóvenes
- **Audición 2:** La tarara 1931 (Federico García Lorca, piano; La Argentinita, voz)
- **Audición 3:** Las tres morillas de Jaén 1931 (Federico García Lorca, piano; La Argentinita, voz)
- **Relaciona:** las canciones antiguas y las actuales que se interpretan en esta escena

NUDO

Escena 2

Sam conversa con el profesor.

- **Analiza:** Sam y el profesor tienen una conversación sobre el abuelo de Sam. Analiza su simbolismo dentro del contexto de la obra.
- **Investiga:** El profesor, Adolfo, pone en antecedentes a Sam sobre la figura de Juan Brea. La figura artística e histórica de Juan Brea
- **Lectura** del Poema “Juan Brea” (Poema del Cante Jondo)

Juan Brea tenía
cuerpo de gigante
y voz de niña.
Nada como su trino.
Era la misma
pena cantando
detrás de una sonrisa.
Evoca los limonares
de Málaga la dormida,
y hay en su llanto dejos
de sal marina.
Como Homero cantó
ciego. Su voz tenía,
algo de mar sin luz
y naranja exprimida.

Federico G^a Lorca

- **Audición 4:** Fandango Abandolao de Juan Brea
- **Lectura: Los cafés cantantes:** El primero del que se tiene noticia es el de Los Lombardos, inaugurado en Sevilla en 1847. Según explica Ángel Álvarez Caballero en ‘El baile flamenco’, “estos locales supusieron un impulso decisivo para lo jondo, porque en ellos el espectáculo era el reclamo en torno al cual se articulaba todo el negocio y, como había competencia, había que dar mejor espectáculo que los demás si se quería atraer un mayor número de clientes”. Si bien es cierto que en ellos se fraguó la que se conoce como ‘Edad de Oro’ del flamenco, la imagen idílica del café cantante se ha ido despejando con la investigación. Flamenco, sí, pero no sólo eso... también prostitución, mucho de sordidez y un tanto de violencia empañan su currículum.

El Café del Burrero, el Café de Novedades, el Café del Arenal, el Café Filarmónico, Kursaal Central Café... Y eso sólo en Sevilla. La lista de cafés cantantes que ofrecieron flamenco entre finales del siglo XIX y principios del XX en las principales capitales españolas es vasta.

Además de Silverio Franconetti, que llegó a regentar uno de los cafés más concurridos, hicieron carrera en estos tablaos decimonónicos Antonio Chacón, Manuel Torre, La Serneta, Concha la Carbonera, El Canario, Juan Brea, Niño de Escacena, Malena, una joven Niña de los Peines... El cinematógrafo y el creciente gusto por el cuplé acaban apartando al arte jondo de estos escenarios ya entre los años veinte y treinta, de ahí que buscara otras fórmulas como el flamenco teatral o la ópera flamenca para llegar al público.

- **Lectura:** del Poema “Café Cantante” (Poema del Cante Jondo)

Lámparas de cristal
y espejos verdes.
Sobre el tablado
oscuro,
la Parrala sostiene
una conversación
con la muerte.
La llama
no viene,
y la vuelve a llamar.
Las gentes
aspiran los sollozos.
Y en los espejos
verdes,
largas colas de seda
se mueven.

Federico G^a Lorca

Escena 3

Enfrentamiento entre los dos grupos de jóvenes

- **Audición 5:** Café de Chinitas 1931 (Federico García Lorca, piano; La Argentinita, voz). Análisis el significado de esta pieza dentro de la obra.
- **Audición 6:** Anda Jaleo. 1931 (Federico García Lorca, piano; La Argentinita, voz). Análisis el significado de esta pieza dentro de la obra.

Escena 4:

Conversación con el profesor. El origen del flamenco. El mestizaje

- **Investiga:** Cual es el origen del flamenco, según la teoría de Blas Infante.
- **Lectura:** Silverio Franconetti

La historia del flamenco no puede escribirse sin Silverio Franconetti. Desde que de niño quedara prendado en Morón de la Frontera del cante de El Fillo, abandonó su oficio de sastre y dedicó su vida a la promoción del flamenco. Tras un curioso paréntesis de ocho años en Sudamérica, recorrió los escenarios españoles exhibiendo lo que en las fraguas había aprendido hasta que, finalmente, él mismo se convirtió en programador desde su propio café en Sevilla. Un escenario más para el desarrollo de la contienda cantaora que protagonizaban Silverio Franconetti, Tomás el Nitri y Juan Brea.

- **Lectura del Poema:** Retrato de Silverio Franconetti (Poema del Cante Jondo)

*Entre italiano
y flamenco,
¿cómo cantarí
aquel Silverio?
La densa miel de Italia
con el limón nuestro,
iba en el hondo llanto
del siguiyero.
Su grito fue terrible.
Los viejos
dicen que se erizaban
los cabellos,
y se abría el azogue
de los espejos.
Pasaba por los tonos
sin romperlos.
Y fue un creador
y un jardinero.
Un creador de glorietas
para el silencio.
Ahora su melodía
duerme con los ecos.
Definitiva y pura
¡Con los últimos ecos!*

Federico G^a Lorca

- **Argumenta:** ¿Cuál ha sido la evolución del flamenco desde su origen a nuestros días? ¿Cuál ha sido la evolución del Tango Argentino?
- **Explica:** ¿Cuál es el significado de la palabra felahmengu?

DESENLACE

Escena 5:

Sam discute con los catalanes. Muere el abuelo de Sam. Reflexión. Final

- **Reflexiona:** ¿Qué transformación se produce en Sam cuando recibe la noticia de la muerte de su abuelo?
- **Argumenta:** ¿Cuál era el motivo de la animadversión de Sam hacia el flamenco?