

Lorca y el flamenco: Una propuesta didáctica

Josefa Álvarez, Le Moyne College, Estados Unidos
alvarej@lemoyne.edu

Josefa Álvarez es doctora en filología por la Universidad de Alcalá y licenciada en lenguas clásicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tras trabajar varios años en el programa de la Universidad de Syracuse en Madrid y en Alcalingua Universidad de Alcalá, obtuvo una plaza en el Instituto Cervantes de Sao Paulo. Actualmente reside en los EEUU donde es profesora titular de español y de literatura española en Le Moyne College. Su actividad investigadora se centra en la tradición clásica en la literatura española, en especial en la poesía española actual (“Mundo clásico, voz lírica femenina y expresión del deseo en la poesía de Aurora Luque”), así como en la didáctica de la literatura en la clase de español (“Teaching the Poems of A rachas: Themes and Forms” en Approaches to the teaching of the works of Carmen Martin Gaité, Joan L. Brown (Coord.), de próxima publicación por la MLA).

Resumen: El presente artículo ofrece a los profesores de español una tarea diseñada con el propósito de dar a conocer a los estudiantes de un curso de introducción a la literatura española la poesía primera de Lorca, en particular su *Poema del Cante Jondo*. Se toma ello como excusa para presentar como contenido cultural la música flamenca y para seguir incrementando la competencia lingüística y comunicativa de los alumnos, ya que no limitamos las actividades al análisis literario sino que se persigue igualmente el desarrollo de las destrezas de lectura y de expresión oral.

Palabras clave: Literatura española, Integración lengua y cultura, Federico García Lorca, Poema del Cante Jondo, Flamenco.

A modo de introducción

A la hora de aproximarnos al texto literario en la clase de español como lengua extranjera no debemos olvidar que este no es en sí mismo el único objeto de estudio en el

aula. Cuando los estudiantes se encuentran aún en el camino hacia la plena adquisición de las competencias comunicativa y gramatical, el texto literario puede y debe ser también un instrumento para alcanzarlas. Más aún: este se nos presenta, a su vez, como vehículo riquísimo de desarrollo de la competencia cultural tan necesaria para que aquellas se incrementen. Y son estas observaciones las que debemos tener en mente a la hora de elaborar actividades para nuestras clases, sean ya de lengua, si nos regimos por la máxima de integrar lengua y cultura en nuestro desempeño docente, sean de literatura, entendiendo que desde estas el alumno sigue avanzando en su proceso de adquisición de la lengua meta.

Sobre nuestra unidad didáctica

La unidad didáctica que presentamos a continuación lleva por título “Lorca y el flamenco” y ha sido gestada para un curso de introducción a la lectura de textos literarios hispánicos en el marco de una universidad americana. Para su elaboración hemos tenido bien claro que nuestros objetivos eran tanto despertar el interés del estudiante por un género literario al que siempre se aproxima con mayor reticencia por la dificultad de comprensión que suele caracterizarlo, la poesía, como continuar avanzando en el aprendizaje de la lengua. Es por ello que basamos la realización de las actividades en el principio de colaboración en el grupo, de manera que, en todo momento, se lleven a cabo desde y para la interacción oral. Para facilitar la comprensión se parte siempre de actividades de prelectura, así como de la incorporación de imágenes que apoyan el contenido de los textos. Hemos optado por la combinación música-poesía, manifestaciones artísticas imposibles de separar en los primeros pasos de vida de esta última, desde el convencimiento firme de la estrecha conexión entre ambas en lo que a

despertar emociones y movimientos en el alma del lector se refiere: donde la comprensión lectora falla, la música asiste al estudiante en la vivencia interna del texto poético.

Nuestra unidad didáctica toma como punto de partida dos poemas, “Sorpresa”, de la parte titulada “Poema de la soleá”, y “Balcón”, de “Poema de la saeta” que servirán para que el estudiante tenga un contacto inicial con la primera poesía del poeta. Del segundo de ellos contamos con una interpretación musical de Lole y Manuel que contribuye a reafirmar el estrecho vínculo de estos poemas con el cante que proporciona el título al poemario al que pertenecen. Internet facilita el acceso a esta, con lo que no es necesario disponer de la grabación.

Al tratarse el nuestro de un curso introductorio a la lectura de textos literarios, introducimos algunos ejercicios que aspiran al análisis superficial de aspectos compositivos de los textos, a la par que a la reflexión sobre el significado y al propio disfrute del verso lorquiano.

Presentamos a continuación la ficha de trabajo para el profesor así como la unidad didáctica y ofrecemos al final una pequeña nota informativa y una sucinta bibliografía sobre Lorca y la música flamenca que servirán de apoyo para la preparación del docente antes de abordar las actividades en su clase.

A) Ficha de la actividad

Destrezas	Todas
Objetivos funcionales	Descripción. Expresión de la posibilidad y de la opinión.
Objetivos gramaticales	Usos de "estar", "ser", "haber" y "tener" en la descripción. Contraste indicativo / subjuntivo en las oraciones completivas. Uso de adverbios de probabilidad.
Objetivos culturales	Poesía de Lorca. El flamenco. La Semana Santa en Andalucía.
Tiempo requerido	Tres horas aproximadamente.
Materiales	Un ordenador con conexión a Internet. Fotocopias de las actividades.
Nivel	B2-C (Intermedio alto a avanzado)

B) Actividad

Vamos a leer unos poemas del libro de Federico García Lorca *Poema del Cante Jondo*, publicado en 1921 titulados, respectivamente, “Sorpresa” y “Balcón”.

1) Poema nº 1

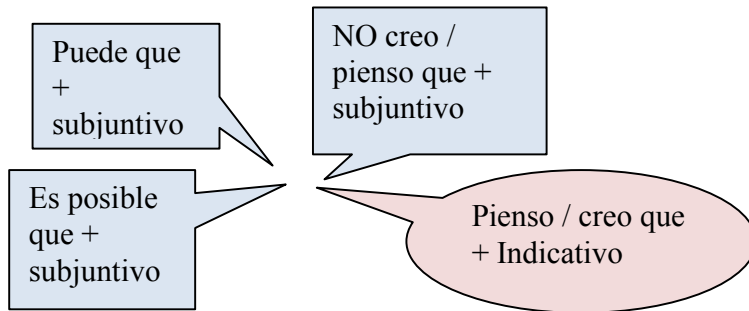
1.1) Hacia la lectura del poema

El poema que vamos a leer pertenece a la parte del poemario titulada “Poema de la Soleá”. Antes de leerlo, observa esta imagen y describe lo que ves en ella:



En el dibujo _____

¿Sabes lo que significa la palabra “sorpresa”? ¿Qué relación puede tener el título del poema con la imagen de más arriba? Discútelo con tus compañeros, -as.



Ahora vamos a leerlo:

*Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.
No lo conocía nadie.
¡Cómo temblaba el farol!
Madre.
¡Cómo temblaba el farolito
de la calle!
Era madrugada. Nadie
pudo asomarse a sus ojos
abiertos al duro aire.
Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.*



“¡Cómo temblaba el farol!”

1.2) *Hacia el contenido, sin dejar de lado la forma*

¿Qué palabras de las que aparecen abajo crees que tienen más conexión con el poema?

¿Cuál crees que es su tema?

amor	muerte	ternura
pasión	soledad	miedo
pena	sufrimiento	venganza

Justifica tu elección.

El farol ocupa un lugar destacado en el texto. El poeta lo resalta, entre otros, a través de un recurso literario llamado “personificación” ¿Podrías explicarlo? ¿Qué consigue usándolo aquí? Coméntalo con tus compañeros y contrastad vuestra opinión con el/ la profesor, -a.

1.3) *Hacia el análisis de la estructura y la forma del poema*

Como hemos visto, el poema pertenece a *Poema del Cante Jondo*. La conexión con la música es evidente, ya que así se llama la variedad más profunda del flamenco, posiblemente la música española de mayor renombre internacional. Lorca siempre se interesó por ella y trató de rescatarla del olvido junto con su gran amigo el compositor andaluz Manuel de Falla.

(Para conocer la definición del término “cante jondo” en inglés, visita <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/93036/cante-jondo>)

¿Hay algo en la forma del poema que te haga sentir la música? ¿Cómo logra el poeta transmitir musicalidad? ¿Sabes cómo se llaman algunos de los recursos de estilo que emplea para hacerlo?

Observa también la estructura del poema, o sea, como está “construido” ¿Sabes cómo se llama el tipo de composición que observas en él? ¿Qué consigue con ella el poeta?

1.4) Consolidando la comprensión del poema

Lee este texto sobre la soleá ¿Crees que el tema del poema corresponde con ese tipo de “palo flamenco”¹? Discútelo con tus compañeros.

Sobre la soleá

“(De soledad, y este del latín solitas, -atis, aunque algunas opiniones modernas apuntan a que podría venir del verbo solear, es decir, poner al sol).

Es uno de los pilares básicos del flamenco. Su majestuosidad, riqueza melódica y profundidad de ejecución hacen que sea muy interpretado por los artistas... Se diferencia de otros palos flamencos en su solemnidad a la hora de interpretarlo; el sentimiento pasa a un primer plano.

Las letras tocan muchos temas, desde lo intrascendente a lo trágico. Destacan las alusiones a la vida, el amor y la muerte.”

(De <http://www.esflamenco.com/palos/essolea.html>)

¿Entiendes ahora por qué se titula “Sorpresa” el poema? Explícalo

¹ así se llaman los diferentes estilos musicales del flamenco.

2) Poema nº 2

2.1) *Hacia la lectura del poema*

El segundo poema que vamos a leer se titula “Balcón” y pertenece a la sección del poemario titulada “Poema de la saeta”.

Ante todo, ¿sabes lo que es un balcón? Observa la foto:



En España hay muchas casas con balcones. La gente *se asoma* a ellos para ver la calle, para tomar el aire, para regar las plantas... Pero en Andalucía también es frecuente asomarse cuando pasan las famosas procesiones de Semana Santa, y algunas veces la gente canta desde ellos cuando ven las imágenes de Cristo o de la Virgen. Puedes verlo en este vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=OQO8n81ILP4&feature=related> Busca esta información en él: ¿cómo se llama el tipo de canción que interpreta el hombre?

Ahora ya estás preparado-a para leer el poema:

*La Lola
canta saetas.
Los toreritos
la rodean,
y el barberillo
desde su puerta,
sigue los ritmos
con la cabeza.*

*Entre la albahaca
y la hierbabuena,
la Lola canta
saetas.
La Lola aquella,
que se miraba
tanto en la alberca.*

2.2) *Hacia la comprensión del poema*

Vamos a interpretar literalmente el poema. Para ello vas a responder a unas preguntas

¿Quién protagoniza el poema?

¿Dónde está esa persona? ¿Qué hace?

¿Hay otras personas cerca? Si es así, ¿qué hacen?

Resume ahora con tus propias palabras la historia que “cuenta” el poema.

El poema cuenta la historia de...



2.3) *Avanzando hacia una comprensión más profunda desde el análisis de la forma*

Ahora observa los verbos. A través de ellos, el poeta estructura el texto en dos partes ¿puedes explicar cómo lo hace? ¿Qué crees que quiere transmitir con ello? ¿por qué crees que usa el demostrativo *aquella* en los versos finales?

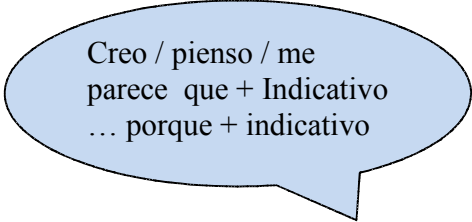
Nuevamente la música está presente en el poema. Identifica los recursos con los que Lorca nos hace sentirla.

Como hemos visto, el poema pertenece a la parte “Poema de la saeta”. La saeta es un canto popular típico de la Semana Santa andaluza. Es la forma que tiene el flamenco de buscar la cercanía con Dios. En el vídeo pudiste ver que son pequeñas

canciones que de manera espontánea se cantan al paso de las imágenes de Cristo y la Virgen durante esa celebración religiosa. Escucha la interpretación flamenca del poema por Lole y Manuel ¿Qué sensación te transmite? (Alegría, tristeza, melancolía, dolor, miedo...) Contrasta tus sentimientos con los de tus compañeros.

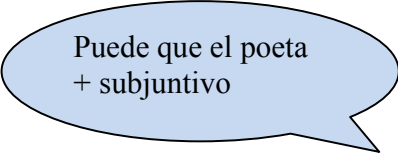
<http://www.zappinternet.com/video/pucRzaKyoN/Lole-y-Manuel-balcon-flamenco>

Discute con tu compañero,-a: ¿Crees que el poema de Lorca es una saeta?
¿Podrías identificar los elementos lingüísticos o extralingüísticos que hacen del poema una composición popular?

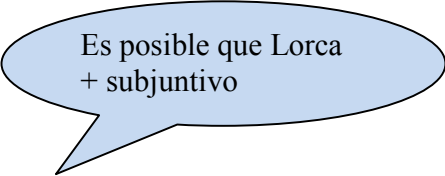


Creo / pienso / me parece que + Indicativo
... porque + indicativo

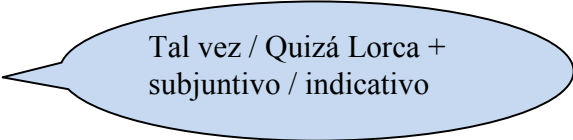
¿Por qué consideras que el poeta incluyó “Balcón” en esta parte del “Poema del cante jondo”? ¿Te ayuda la interpretación musical de Lole y Manuel a entender el espíritu del poema?



Puede que el poeta + subjuntivo



Es posible que Lorca + subjuntivo



Tal vez / Quizá Lorca + subjuntivo / indicativo

3) *Sobre Lorca y el flamenco*

Si te interesa saber algo más sobre Lorca y el flamenco puedes visitar estos sitios en la Web:

<http://www.folcloreyflamenco.com/index.php/Estudios-y-personajes-literarios-en-el-Flamenco/Federico-Garc%C3%ADa-Lorca-y-el-Flamenco.html>

<http://www.flamenco-world.com/magazine/about/morente-lorca/emorentelorc.htm#2>

C) *Notas para el profesor*

Sobre la actividad en sí

En ambos poemas planteamos primero unas actividades de prelectura para facilitar su comprensión e incitar a la discusión en el aula. Tanto en uno como en otro es importante destacar la manera en que el poeta consigue aproximar sus versos al género musical. Trataremos de que los alumnos identifiquen las rimas de los poemas, asonante en ambos casos, los recursos de repetición tanto fónicos (aliteración) como léxico-sintácticos (anáfora, paralelismos...). Destacaremos la idea del “estribillo” y su relación con estos últimos. En “Sorpresa” habrá que llamar su atención sobre la estructura en anillo y como ella refuerza también el aspecto musical de la composición, a la par que acentúa su dramatismo. La parte final de la actividad servirá para encontrar elementos temáticos que vinculan al poema con el tipo de composición musical con el que se asocia, la soleá.

En cuanto a “Balcón” se tratará primero de llegar a la comprensión superficial del texto (una mujer canta en su balcón y, mientras, algunos hombres la escuchan) y después

pasar a descifrar qué puede querer transmitir tras algo en apariencia tan simple. La muerte puede estar de nuevo oculta en estos versos, cosa que comprobamos en la parte final con el brusco contraste que plantea al recurrir al pretérito en lugar de al presente. La repetición del nombre de la protagonista, así como su mención final a través del demostrativo “aquella” son igualmente significativas en este sentido. Se guiará al alumno para que aprecie esos matices y extraiga conclusiones al respecto. Aprovecharemos el poema para hablar de la tradición del canto de saetas en las procesiones de semana santa andaluzas, de modo que nos permitirá la introducción de dicho contenido cultural. A tal fin nos serviremos de un vídeo de YouTube. Por otra parte, se trabajará con la interpretación publicada en Internet que Lole y Manuel hacen del poema, bastante dramática en comparación con el tomo desenfadado de su primera parte. De este modo se propicia la comprensión del estudiante de la conexión del texto lorquiano con la saeta desde el tema común de la muerte, tema, por otra parte, recurrente en Lorca. También se hará ver al estudiante que, al igual que dicha pieza musical, el texto lorquiano ancla en lo popular, como puede observarse en los personajes que presenta (y como los presenta, a través de los diminutivos), en el marco en el que se desarrolla la acción (el balcón con la albahaca y la hierbabuena), en la simplicidad de su lengua, etc. A lo largo de la tarea se introducen direcciones de páginas Web en las que estudiante y docente pueden encontrar información adicional sobre los temas tratados.

Sobre Lorca y el flamenco

La conexión música-poesía es sumamente estrecha en el caso del *Poema del Cante Jondo* de Federico García Lorca, ya que el poemario nace un año antes de que el

poeta y Manuel de Falla organizaran en 1922 en la Alhambra de Granada el primer festival de dicho cante, muestra sin duda de la profunda atracción que siente por él. El propósito que movía a ambos a la organización del festival era la recuperación y promoción del flamenco más puro, el cante jondo, que había entrado en declive desde comienzos del siglo XX:

El primer concurso de Cante Jondo fue en realidad una especie de cruzada artística para la salvación, si era posible todavía, de un rico venero de música natural y popular, el cante jondo que se estaba perdiendo paulatinamente por las vertientes de la degeneración flamenquista y pintoresquista. Los viejos cantos raíces, sobrios y densos, de una gravedad y una solemnidad casi religiosas, se olvidaban. Los viejos cantaores se iban muriendo y los que surgían encontraban más de su comodidad atender las incitaciones de públicos sin conocimiento inclinados a las tonadas derivadas más pegadizas y fáciles. (Carmen de Burgos, “Colombine” 390)

Antes de que el festival tuviera lugar, el propio Lorca pronunció una conferencia en Granada para el que sería después su público, a fin de que este valorara y entendiese la esencia de la música que lo motivaba. Su título “Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado cante jondo” revela el valor que el poeta atribuyó a dicha variedad musical. De ella, tanto la brevedad de sus piezas como su concentración de significado lo inspiran para la elaboración de los versos del que será su segundo poemario, no publicado, no obstante, hasta diez años después de haber sido escrito (Maurer *Biografía*).

Bibliografía

ANGEL, R. (2006). "Afterword: "Attempting to Live Inside Federico Garcia Lorca's *Poema del cante jondo* for a While." *The American Poetry Review*. pp. 4-5,

<<http://wordswithoutborders.org/article/attempting-to-live-inside-federico-garca-lorcas-poema-del-cante-jondo-for-a/>>

COBB, C. W. (1967). "Lorca's Poetic Formation and Early Poetry." *Federico García Lorca*. New York: Twayne Publishers.

GARCÍA LORCA, F. (1989). *Poema del Cante Jondo. Romancero Gitano*. Madrid: Cátedra.

MAURER, C. (2001). *Federico García Lorca y su arquitectura del cante jondo*, Granada: Comares. (Incluye un CD con grabaciones originales del concurso de cante que Lorca y Falla organizaron en Granada en 1922.)

--. *Biografía. Una vida en breve*.

«<http://www.garcialorca.org/Federico/Biografia.aspx?Sel=Granada%20y%20Manuel%20de%20Falla>»

RÍOS RUÍZ, M. (2002). *El gran libro del flamenco: historias, estilos, intérpretes*. 2 Vols. Madrid: Calambur.

STANTON, E. F. (1974). "The poetry of Federico García Lorca and «Cante Jondo»". *South Atlantic Bulletin*, 39, 4, pp. 94-103. UTRERA, F. (1998). *Memorias de Colombine, la primera periodista*. Madrid: HMR.

Fecha de recepción: 04/08/2011

Fecha de aceptación: 07/11/2011