

RECORDANDO A LORCA EN LAS PALMERAS

Remembering Lorca in Las Palmeras (Córdoba)

Azahara Arévalo Galán

CEIP Duque de Rivas (Córdoba)

azibarenboim@hotmail.com

RESUMEN

El pasado curso se vivió una intensa actividad coral organizada para rendir homenaje al músico y escritor Federico García Lorca. La puesta en escena, a pesar de los inconvenientes, es considerada como un rotundo éxito. El objetivo de la actividad era crear en el alumnado una actitud positiva hacia el trabajo vocal en equipo, hacia la práctica y el aprendizaje de un determinado repertorio vocal: Canciones Españolas Antiguas (Instrumentadas por García Lorca). En estos casos, lo más importante no es la interpretación correcta del repertorio, sino la influencia que esta práctica otorga a los que se benefician como emisores, receptores y conocedores de un repertorio específico que debe ser interpretado por las nuevas generaciones para intensificar su práctica, conocer su valía y disfrutar de las riquezas del patrimonio andaluz a través de las voces de los jóvenes andaluces.

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN CORAL, FOLCLORE, CANCIONERO, FEDERICO GARCÍA LORCA, COMPENSATORIA.

ABSTRACT

During the last academic year, we organised a busy schedule of choral singing activities in order to pay tribute to the musician and writer Federico Garcia Lorca. The staging, in spite of some drawbacks, was considered a resounding success. The aim of the activity was to develop a positive attitude in children to working on vocal techniques in groups, through the practice and the learning of a repertoire of songs: traditional Spanish songs (arranged by Garcia Lorca). In this case, the most important thing is not a completely accurate interpretation, but the influence it has on performers, the listeners, and appreciators of a specific repertoire that should be performed by new generations in order to disseminate its practice, value and to enjoy the wealth of Andalusian heritage through the voices of young Andalusian people.

KEYWORDS: EDUCATION CHORAL, FOLKLORE, SONGBOOK, FEDERICO GARCÍA LORCA, COMPENSATORY

Fecha de recepción del artículo: 01/02/2017

Fecha de aceptación: 20/03/2017

Citar artículo: ARÉVALO GALÁN, A. (2017). *Recordando a Lorca en las Palmeras. eco. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado*. CEP de Córdoba.

Presentación

La motivación del profesorado del C.E.I.P. "Duque de Rivas" radica en las ganas de acabar con la actual problemática que presenta el alumnado de su centro y de aportar una alternativa realista al callejón sin salida que hoy protagonizan nuestros discentes, contando con el propósito firme de orientar a nuestro alumnado hacia una salida personal y profesional, evitando en gran medida el riesgo de abandono escolar y su incorporación a algún itinerario que les sea de utilidad dentro del Sistema Educativo. Uno de sus intereses se encuentra fijado en la música. Concretamente, a través del canto y de la actividad coral que, en primer lugar, ha tenido un trabajo previo, caracterizado por las siguientes fases:

- Documentación e investigación sobre la obra y el autor.
- Búsqueda de partituras para el acompañamiento con piano y guitarra.
- Búsqueda de grabaciones originales de la época y posteriores.
- Análisis de cada una de las melodías para la correcta ejecución vocal y para el estudio de las posibles transcripciones para las voces más graves.

- Estudio del repertorio específico y del acompañamiento pianístico.
- Preparación del material escolar con las letras de las canciones en forma de fichas para el trabajo con escolares.
- Arreglo instrumental para ejecuciones solísticas de algunas melodías conocidas interpretadas con flautas y acompañamiento de pequeña percusión escolar.
- Examen vocal y selección del alumnado para la realización de cantos solísticos por la dificultad de los pasajes sonoros.
- Preparación de los diferentes ejercicios de calentamiento vocal orientados a la afinación de los distintos pasajes del repertorio.
- Puesta en escena: colocación para evitar conflictos en el escenario, saludos y despedidas e intervención y acompañamiento de los músicos.

Desarrollo

La práctica coral ha necesitado de la colaboración del claustro de profesores, puesto que la resolución de conflictos es más acentuada cuando en una misma aula se reúne alumnado de diferentes cursos. La selección del alumnado se ha basado más en su comportamiento que en sus habilidades vocales, como premio o refuerzo positivo a una serie de actuaciones favorables durante el resto de las materias, en especial en el área de educación artística.

El primer paso del trabajo en el aula es la investigación, conocimiento, uso y adaptación de las fuentes históricas, así como el acercamiento a la vida del compositor como fuente de información para trasladar estas bases a las aulas.

Federico García Lorca, aunque conocido desde las artes literarias, poseía conocimientos y facetas musicales que influyeron notablemente en toda su producción, cargada de simbología musical, de alegorías al cante y a la cultura del pueblo que le vio nacer. Por último, añadimos a este trabajo la faceta de continuidad, puesto que nosotros como docentes dejamos huella y añadimos una nueva versión a la obra de Lorca: la versión que se enseña. La manera de cómo llegar a los alumnos para que ellos puedan ver en Lorca su valía, su calidad artística y puedan disfrutar de su música como si fuera suya. Nuestras fuentes primarias han sido las partituras extraídas de Internet en dos formatos diferentes (trascrición piano y guitarra), que a su vez fueron sacadas de las grabaciones interpretadas por Lorca y la Argentinita (ver bibliografía). Las grabaciones también las consideramos como fuente primaria, aunque nuestro objeto de investigación no ha sido hacer un trabajo de comparación o estudiar las modificaciones de las letras, ya existen ríos de tinta sobre estos temas. Las grabaciones han sido mostradas al alumnado para que puedan apreciar cómo después de casi un siglo se puede llegar a tocar y cantar una música que parece nuestra.

El trabajo con las fuentes secundarias ha sido necesario para conocer la vida del autor y para poder ofrecer al grupo de alumnos algunas curiosidades sobre su biografía musical, sobre la dificultad de estudiar música, los inconvenientes del momento y la historia de vida de una época muy sugerente dentro de la historia de España. A continuación, presentamos un extracto de su vida, extraído de las diferentes lecturas que hemos encontrado en libros y artículos de investigación. Nacido y muerto en Granada el maestro de maestros,

dramaturgo, poeta del pueblo y músico de vocación, la figura de Lorca y su legado constituyeron un patrimonio artístico y cultural símbolo de la época que le tocó vivir, avance y huella para las futuras generaciones de artistas españoles que vieron en él, el recuerdo de un maestro jamás olvidado. Su carrera literaria, que le llevó a la fama, ocultó sus ideales musicales y su particular interés por la música nacida y cantada por el pueblo, por un pueblo cuna de artistas que buscó en lo popular, en el flamenco, su verdadera razón de ser. El pasado de Lorca procede de una “larga saga de músicos y artistas, que heredan a su descendencia todo el patrimonio cultural acumulado a lo largo de años dedicados al mundo del arte” (Lara, 2003). Su primer acercamiento a la música le vino de las manos de la herencia familiar paterna, su bisabuelo fue cantor y guitarrista, y los hijos de este, uno bandurrista profesional del café de Chinitas de Málaga y otro violinista. La tradición musical familiar fue transmitida a Federico, de esta forma los primeros once años en los que Lorca vivió en la Vega de Granada “sirvieron para que asimilara una larga y rica tradición popular musical y poética en contacto con los campesinos” (Casares, 1999, 462). A su tía Isabel dedicó Lorca algunos poemas y fue también gracias a ella su primera formación musical. Sin embargo, no fue hasta su traslado a Granada, cuando el joven poeta se dedicó al aprendizaje musical de forma académica, de las manos de Eduardo Orense, organista de la catedral y pianista del casino, para más tarde estudiar armonía con Antonio Segura, con la muerte de este último su carrera musical se vio interrumpida también por la negación de sus padres para continuar sus estudios en París.

La faceta musical de Lorca representa tres vertientes diferentes: compositor, intérprete y folclorista. En la primera de ellas, se conservan varias composiciones suyas. La mayoría son esbozos que reflejan su enorme vocación, su gran capacidad para la improvisación, su contenido nacionalista, con una intuición musical que supera la técnica, con una escritura sencilla y en ocasiones deficiente. Su pieza más compleja la op. 12, recuerda a Grieg, compositor adorado por la burguesía de su época, con inspiraciones andaluzas. Salazar en uno de los artículos de la revista *Sol*, descubre a Lorca como un “poeta nuevo” cuyas obras son “romances románticos”, cuya figura “impermeable a otra influencia poética que la de pura estirpe popular” (Casares, 1999, 462). La segunda faceta del artista es la de intérprete, destacando sus cualidades para la improvisación, reflejadas a través de sus partituras en las que solo aparecen esquemas básicos y repetitivos sobre los que la música fluye, cualidades que admiraba en el canto de los negros. Su capacidad para retener las melodías que le parecían interesantes, era admirada por su círculo de amistades.

Sin embargo, la faceta que más desarrolló en su vida fue la de folclorista, tras abandonar la idea de dedicarse de forma profesional a la interpretación y composición. Esta faceta repercutió en sus versos desde el principio, ya que Lorca bebió de la música popular “desde la cuna y su primer contacto con la tradición andaluza lo recibió de los cantes y las fiestas que presencié en el seno familiar” (Lara, 2003). En su localidad, aprenderá las canciones relacionadas con el mundo agrícola, nanas y canciones populares de la época. Esta etapa de la infancia es fundamental, puesto que le influirá a la largo de

toda su vida. También será aquí “donde tome contacto no solo con los grandes clásicos de la música, sino sobre todo con la música popular española” (Lara, 2003). Conocía Federico también los diferentes cancioneros, como el de Pedrell, Barbieri, Torner, Ledesma, Ocón y Olmeda, combinando su formación flamenca y andaluza con la música antigua transcrita en cancioneros desde el Renacimiento. “Lorca forma parte en este momento de la corriente intelectual que se creó a principios de siglo, preocupada por la renovación social y cultural de España” (Lara, 2003) con la intención de recuperar y estudiar la tradición cultural que se encontraba en vías de extinción. Es el poeta una representación de un estudio sintetizado de los cancioneros del s. XV, las seguidillas del s. XVIII y la zarzuela del XIX.

Por último, la faceta folclorista de Lorca se ve incrementada a través de la relación con un músico con el que comparte intereses comunes: Manuel de Falla. Ambos investigan la tradición musical española para incorporarla a sus obras. Manuel de Falla reconoce las habilidades de Lorca, su capacidad para la improvisación, las dotes interpretativas y los conocimientos musicales que ha adquirido en los diferentes círculos artísticos del momento. El interés por el cante jondo y el flamenco de los artistas, da testimonio a través de la organización del Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922. De igual forma, Lorca ofrece una serie de conferencias para tratar temas musicales: “Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado cante jondo (1922), revisada en los años treinta con el título Arquitectura del cante jondo, Canciones de cuna españolas y Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre” (Neri, 2005). En una de ellas trata el tema del cante

jondo con estas palabras: “De expresar yo algo flamenco, sería la soleá o la seguriya gitana, o el polo o la caña, o sea, lo hondo, lo escueto, el fondo primitivo del andaluz, la canción que es más grito que gesto” (Casares, 1999, 463). El poeta se identifica con el cante jondo por constituir un símbolo puramente andaluz, una música tradicional que recoge el legado de las expresiones más antiguas del arte musical. Además de Falla, Lorca se relacionará con otras figuras de momento, Adolfo Salazar, Rodolfo Halffter y Regino Sainz de la Maza, la amistad con este último se extendió hasta la misma muerte del poeta. Ambos artistas poseían cuatro afinidades comunes: “el duende andaluz lorquiano y la seriedad castellana de Sainz de la Maza, se unieron a la palabra poética y musical que ambos disfrutaron a lo largo de sus vidas. El armazón básico de su amistad nace del diálogo entre estas cuatro fuentes a lo largo de dieciséis años” (Neri, 2005).

La obra teatral de Federico García Lorca también contiene la presencia de la música, a través de composiciones propias del autor, bailes o música incidental extrayendo para esta últimas, las piezas de sus músicos preferidos: Scarlatti, Grieg, Debussy, Manuel de Falla, Stravinsky y del propio Lorca títulos como; A tira y afloja perdí mi dedal o Rosita, por verte la punta del pie, Un gusanito me dijo ayer, Que las hojitas del mastranzo, Por el aire van los suspiros, Polka, Que salga usted, Mozo, Los cuatro muleros, Romance de los peregrinitos... La obra teatral más destacada por la presencia de la música fue Bodas de Sangre, inspirada en la catanta 140 de Bach y en la que el propio autor incluía uno de los Conciertos de Bradenburgo como música con presencia dentro de la escena. La faceta de intérprete, compositor, poeta, músico y folclorista de Lorca

se resumen en la obra principal de su repertorio: Canciones españolas antiguas. Estos temas los grabó junto a la Argentinita y que más tarde transcribió un músico profesional, puesto que no se “ha conservado ningún manuscrito del poeta ni edición impresa que él conociera de las Canciones populares” (Vaquero, 1997), de aquí la confusión sobre la legitimidad de las letras al compararlas con otras fuentes secundarias y primarias de las mismas. A pesar de esto, la calidad y valoración de las mismas es incuestionable puesto que la música de estas piezas está cargada de sencillez, con acompañamiento de gran efecto, ambos factores unidos a la genialidad del propio autor y símbolos del Neoclasicismo que dio muestra del momento cultural español de su época. Como músico las interpretó en varios lugares: como el Teatro Español, y la residencia de Estudiantes. Esta pieza es una muestra de las capacidades musicales de Lorca de “su interés por el folclore, su afición y facilidad musicales y su poderosa memoria, que hicieron posible que Federico supiera muchísimas canciones populares” (Cerillo, 2008), aunque no siempre recogió por escrito las expresiones musicales de su arte.

La obra literaria y dramaturgia de Lorca no pueden entenderse sin la influencia que la música ejerció sobre su figura y sobre su arte. A pesar del abandono prematuro de su formación musical, el poeta consiguió reflejar su vocación a través de sus palabras y de los diferentes proyectos artísticos donde la música siempre tuvo presencia, “como inspiración constante, como refugio, como inquietud, como expresión, como dolor o como alegría, poniendo la música al servicio de la literatura e incluso convirtiendo su obra en homenaje a la misma”. Federico aprendió del pueblo y se expresó para su pueblo a través de sus

“temas humanos con un profundo sonido de guitarras y violines, de cantes y bailes, de estribillos y letrillas que la convierten en algo más que un placer para los sentidos” (Lara, 2003). Con el tiempo y tras su muerte, fue revalorizado su legado y se convirtieron sus obras en inspiración para los músicos de todo el mundo. Y a pesar de que durante su “su vida inspiró a numerosos compañeros de generación, su dramática muerte fue una invitación a poner música a sus textos” (Casares, 1999: 464). Un ejemplo de la reinención de su música puede ser Lorquiana (homenaje realizado por Ana Belén y Michel Camilo). Este disco “lanzaba al mercado nuevas versiones de varias de las canciones populares antiguas que el poeta granadino recogió de la tradición oral, armonizó en arreglos para voz y piano, y llegó a grabar, él mismo, acompañando a la célebre Argentinita, en 1931” (Mariñas, 2006, 6).

Aunque en la actual legislación Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Primaria en Andalucía, concretamente en el área de educación artística, queda reflejada la importancia del conocimiento del patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad, en ocasiones se olvida la práctica musical para la divulgación de dicho patrimonio. Existe una actitud positiva del profesorado y del alumnado hacia este aprendizaje, la muestra queda clara con la práctica y elección de piezas populares de Lorca como repertorio, con la necesidad e interés por conocerlo y divulgarlo. Los alumnos/as sin embargo pocos habían tenido experiencias con este tipo de repertorio, salvo algunos casos que tienen contacto directo con el flamenco. La mayoría del profesorado defiende la idea de globalización y de tratamiento interdisciplinar de la música en este tipo de trabajos. El alumnado

elaboró los carteles de los conciertos, las invitaciones, la decoración del escenario y, además de realizar sus conciertos, asistieron previamente a un concierto didáctico de la orquesta para poder apreciar la misma experiencia como público. Este tipo de trabajos son considerados como motivadores y garantizan un aprendizaje significativo de la música, porque esta se convierte en centro de interés de nuestro alumnado. Es tarea del educador, de cualquier educador, encontrar la manera de acercar este tipo de repertorio a los alumnos/as para que les resulte atractivo.

El contexto donde los maestros del “Duque de Rivas” desempeñamos nuestra labor, dificulta con exceso la realización de un buen trabajo. Nuestros alumnos carecen de normas, de hábitos saludables, de valores éticos y educativos. Sin embargo, la realización de actividades musicales que producen motivación, organización, expresión y adquisición de nuevos aprendizajes potencian la actitud positiva orientada a conseguir un buen clima de centro. Nuestros niños y niñas pueden llegar a ser lo mismo que otros, puesto que a través de su voz pueden producir mensajes que demuestran que, a pesar de todo, son niños los que cantan. Las canciones populares de Lorca, nacidas del mismo pueblo andaluz, origen también para el pueblo flamenco procedencia de la mayoría de nuestros niños y niñas. Se trata de un repertorio cercano a ellos, cargado de ornamentaciones y giros modales con los que se sienten identificados.

La música de esta obra resulta muy sencilla de aprender para el alumnado. La letra, aunque difícil de memorizar, resulta curiosa por sus toques de humor que se acerca al toque picaresco típico de Andalucía, lenguaje muy cercano

además del musical para no solo nuestros alumnos sino sus familias. De aquí su interés por la música y el interés del profesorado por acercarles otro tipo de canciones que aumentan su bagaje musical. El alumnado se siente cómodo cuando es acompañado por el piano, puesto que este le facilita la entonación y las melodías que cantan se ven envueltas de un colorido que las hace más hermosas. Interesante y positiva la aportación de Lorca a este repertorio, puesto que puede acercar la música culta fusionándola con la popular para producir admiración. La mayoría de los alumnos/as eligió canciones sencillas como sus favoritas con letras divertidas, aunque también valoraron aquellas que aunque de difícil memorización les causaron interés por el contenido de la historia que contaban. Este curso hemos dado un paso más en la calidad de la enseñanza musical con la investigación primeramente en materia educativa y musicológica para extraer los materiales y recursos necesarios, además de las lecturas obligadas por necesidad sobre la biografía musical de Lorca, los aspectos técnico-vocales y la preparación musical y pianística de las obras a interpretar. La actividad coral ha dibujado un nuevo perfil de la docente dentro del centro, dando prioridad a la puesta en escena de un grupo muy singular debido a las características del alumnado: conductas inapropiadas dentro del aula, violencia y conflictos derivado de las relaciones entre los mismos, incapacidad para cantar, actuar, leer e interpretar en un escenario. El centro dispone de un amplio salón de actos que hasta el momento se utilizaba más como gimnasio para talleres deportivos que para actuaciones del mismo. Muchos centros carecen de este lugar y tienen que desplazar a sus alumnos fuera para realizar las actuaciones. Nuestro colegio a raíz de esta actividad le

ha dado el uso que se merece a su salón de actos, invitando a esta actividad a los padres cuya participación en el centro es prácticamente nula.

Conclusión

A modo de conclusión, bajo mi experiencia como educadora, pienso que la necesidad de investigación de músicos docentes surge a raíz de las realizaciones de este tipo de trabajos. Por una parte, es crucial estudiar, conocer y valorar el repertorio popular que nace de nuestra propia cultura. De igual forma, hay que rescatar aquel que casi se encuentra perdido en las mentes de las personas que lo recuerdan como algo suyo. Y, por último, es de vital importancia que los docentes no solo aprendan este repertorio, sino que investiguen sobre la repercusión de su práctica encontrando la forma adecuada para hacerlo llegar a las nuevas mentes que constituirán el futuro para su transmisión y valoración. Nuestra comunidad educativa ha valorado esta práctica como aprendizaje, enriquecimiento y, de la misma forma, han encontrado en ella un vehículo para ser escuchados, demandando que sus propias raíces sean valoradas y consideradas como cultura de un pueblo que no por su carácter marginal deja de producir arte musical.

Referencias bibliográficas

- CASARES , E. Federico García Lorca. *Diccionario de la Música Española e iberoamericana*. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores. p. 462-464, 1999.

- CERRILLO, P. C. El Cancionero infantil en la obra de Lorca: la activación del intertexto lector. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consulta: 25/01/2017. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-cancionero-infantil-en-la-obra-de-lorca-la-activacin-del-intertexto-lector-0/html/01dd2fae-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_
- MARIÑAS, E. Lo popular: música y literatura, voz de autor, cultura de masas. *Culturas Populares: Revista Electrónica*, nº 3. p. 1-12, 2016. Consulta: 15/01/2017. Disponible en: <http://www.culturaspopulares.org/textos3/articulos/marinas.pdf>
- LARA, P. Las músicas de Lorca: Una aproximación a su obra. *Secencia: Música e Intermedialidad*. Asociación Músico - Coral 'Schola Corpus Christi' de Granad, 2003. Consulta: 24/01/2017. Disponible en: <http://www.laguitarra-blog.com/2012/03/07/las-musicas-de-lorcauna-aproximacion-a-su-obra/>
- VAQUERO, P. *Las verdaderas letras de las canciones populares de Federico García Lorca*. Valladolid: Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz, 1997. Consulta: 22/01/2017. Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-verdaderas-letras-de-las-canciones-populares-de-federico-garcia-lorca/html/>
- NERI, L. (2005) Federico García Lorca y Regino Sainz de la Maza: Una amistad musical". Córdoba: *Revista Musicaglia* no 4, 2005. Consulta: 12/01/2017. Disponible: <http://www.csmcordoba.com/revista-musicalia/musicalia-numero-4/210-federico-garcia-lorca-y-regino-sainz-de-la-maza-una-amistad-musical>

- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 60, 27 de marzo de 2015.