

EL CANTE JONDO, ESENCIA DE VIDA

EL FLAMENCO EN LA OBRA POÉTICA DE GARCÍA LORCA

Alfredo Arrebola

Editorial Granada Club Selección “Granada Costa”. Molvizar, Granada (España), 2009.

Págs. 142

El granadino Alfredo Arrebola, Profesor-Cantaor, nos deleita a los amantes del Arte Flamenco y de la Poesía con este nuevo libro titulado **EL FLAMENCO EN LA OBRA POÉTICA DE GARCÍA LORCA**. A esta obra se le adjunta un CD con 12 temas (poemas) del poeta de Fuente Vaqueros (Al Cante, Alfredo Arrebola; al Toque, Vicente el Granaíno, Martín Perea, Andrés Cansino y Ángel Alonso; adaptación musical del propio cantaor). Dichos poemas son: **Homenaje** -granaína-, **Baladilla de los tres ríos** -tientos-, **Retrato de Silverio Franconetti** -seguiriyas-, **Sorpresa** -soleares-, **Memento** -caña y soleá de Triana-, **La cogida y la muerte** -tientos-, **La sangre derramada** -malagueña del Mellizo-, **No hubo príncipe en Sevilla** -peteneras-, **¡Oh negro toro de pena!** -martinete y debla-, **Anda jaleo** -el vito/bulerías-, **En el café de Chinitas** -peteneras antiguas- y **Llanto por Federico García Lorca** -romance-.

La presente edición es un éxito más de la prestigiosa editorial Granada Club Selección S.L., presidida por José Segura Haro.

Lorca inició su formación musical con su madre y su tía Isabel García Rodríguez que “tenía un talento musical especialmente notable, y cantaba, acompañándose de la guitarra, con extraordinaria afinación y voz delicada”.

En la Vega de Granada aprenderá las canciones tradicionales que él relacionaba con las faenas agrícolas y con las fiestas del campo, y de las niñeras y criadas (Dolores “La Colorina” y Ana “La Juanera”, que trabajaban en su casa) aprenderá nanas y otras canciones populares de la época. Éstas conseguirán, manifiesta Ramón Fernández Palmeral, despertar en el joven Lorca el interés por la música tradicional. El aprendizaje de esta primera época será determinante para la obra del poeta.

La preocupación por lo popular será una constante en su vida, no obstante, aunque en sus primeras obras pueden hablarse de “regionalismo”, el Lorca maduro asume lo popular como esencia y lo sublima a través de su propia creación artística.

A pesar de todo lo expuesto, Lorca vivió la música flamenca desde la cuna, oyó los cantes y el zapateo del baile en su casa de Fuente Vaqueros (Granada), donde nació el 5 de junio de 1898. Su tío abuelo Baldomero García Rodríguez hacía pinitos en el Cante Jondo, como señala Christopher Maurer. La especialidad de Baldomero eran las “jabeas”, cante de aspereza y gravedad, muy emparentado con la malagueña. Pero no sólo cantaba flamenco, sino también canción popular andaluza.

Las huellas de este saber popular que Lorca asimila en el campo, las encontramos en sus poemas de juventud fundamentalmente, sirviendo de base para libros como *Poema del Cante Jondo* y *Romancero Gitano*. Aunque su verdadero trabajo

investigador y luego creador no llega hasta que conoce a Ramón Menéndez Pidal en 1920.

Después del relativo fracaso del Concurso del 22, se dan cuenta (Lorca y Falla) que la verdadera cuna del cante se encuentra en 10 familias gitanas entre Jerez y Cádiz. Por ello, los poemas lorqueños de estos dos primeros libros, no sitúan las escenas en el Sacromonte o en el Albayzín, sino en el Guadalquivir, Sevilla, Cabra (Córdoba)...

El libro comienza con una “Breve Justificación” del autor. Entre otras cosas, dice tan ilustre cantaor y flamencólogo: “Me ha llegado, pues, la hora de ofrecer en este “Disco-libro” todo lo que yo he sido capaz de averiguar de tan egregia personalidad - aquí, flamenca-, del poeta más venerado de todo el siglo XX: FEDERICO GARCÍA LORCA. Por otra parte, no he tenido más remedio que proclamar categóricamente que este trabajo va también orientado a demostrar que Granada -mi tierra natal- sí tiene mucho que decir en el arte flamenco, bajo su trilogía de Cante, Baile y Toque”.

Tras esta “Breve Justificación”, el lector se encuentra con el Prólogo escrito por el eximio poeta también granadino Juan de Loxa, quien nos refiere, entre otros conceptos, pensamientos, comentarios..., que “Arrebola consigue duplicarse configurando, con el tocaor, una trinidad que convierte cada una de sus actuaciones en un ágora, donde el conocimiento navega y va a desembocar a los labios, mientras las manos se abren, cierran, acarician o golpean el pecho. (...) Con esta colección de ensayos, Alfredo Arrebola nos ofrece una lección magistral de lo que es el respeto que debe el cantaor a su propia historia y, de igual manera, al público, ya sea aquel que desde tiempo supo dialogar con el misterio o ese recién llegado que ansía acercarse al lenguaje cantaor-guitarra dentro del crepitar ecuménico de los sentimientos”.

El corpus libri consta de 14 capítulos: **El sentir flamenco en Lorca** (*Poema de la siguiyia gitana, Poema de la soleá y Gráfico de la Petenera*). **La guitarra en Lorca. Términos lorquianos en el flamenco** (*Cante Jondo, Duende, Sonidos Negros, Musa y Ángel*). **El sentimiento religioso en Lorca. El “tema andaluz” en Lorca. Lorca y los gitanos. García Lorca y la música. Lorca y los toros. Lorca y el folklore. Lorca y el Concurso de Granada de 1922. Lorca y su “Romancero gitano”. El compromiso social de Lorca. Las fuentes de inspiración flamenca en Lorca. Poética lorquiana.**

En el primer capítulo leemos: “No tengo el menor reparo en afirmar que Lorca ha sido el poeta que más se ha metido dentro del enigmático y complejo mundo del arte flamenco: más todavía, según mi criterio, que Manuel Machado, Francisco Villaespesa, Salvador Rueda, etc., aunque, eso sí, deudor de ellos, dado que Federico se adentró en el plano metafísico, óntico y antropológico de “lo flamenco”. Y plenamente convencido, afirmo que si Lorca no hubiera sido “tan flamenco y andaluz”, le habría sido imposible plasmar el mundo poético, milenario, literario y místico-religioso de esta rama del fructífero árbol del arte que, desde época inmemorial, posee Andalucía. De no haber sido así, cómo se explicaría que a la corta edad de 23 años fuera capaz de componer “Poema del Cante Jondo”, como acertadamente dijo Allen Josephs”.

Tras los capítulos mencionados, aparecen 4 apéndices: **“Cantes por bajinis” (Homenaje póstumo a don Fernando de los Ríos), Influencia del romancero tradicional en el flamenco, Cartas** (de don Francisco García Lorca y de la Sociedad

General de Autores de España) y **Poemas del disco-compacto “Homenaje a Federico García Lorca”**, ya mencionados.

Concluye el libro con la “Bibliografía fundamental” usada por el autor.

32 fotografías (álbum de Federico García Lorca) ilustran los capítulos y apéndices de la presente obra.

En **EL FLAMENCO EN LA OBRA POÉTICA DE GARCÍA LORCA**, su creador emplea, además de un léxico sumamente rico y variado, un lenguaje ágil y preciso, asequible y didáctico, impregnado de joyas literarias, gracias a la vasta erudición y valía creativa de su autor. Sus abundantes hechos históricos, ideas, pensamientos, reflexiones e imágenes introducen al lector en la relación íntima del autor de “Poeta en Nueva York” consigo mismo y con sus coetáneos, con su época y con la Poesía, con su amor a las manifestaciones culturales, en especial a las del arte flamenco, y con la vida cotidiana...

Este libro constituye un completo y evocador panorama de la vida combativa y artística del poeta granadino, desde la historia y su simbología analizadas ambas virtuosamente por Alfredo Arrebola. Una obra ideal para conocer ciertos aspectos de la psique y de la vida de Lorca que nos acercan aún más a su personalidad y a su obra y a su tiempo.

Alfredo Arrebola nació en Villanueva Mesía (Granada). Es profesor-cantaor, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Filología Clásica, licenciado en Ciencias Religiosas, Director del Aula de Flamencología de la Universidad de Málaga, miembro de la Cátedra de Flamencología de Jerez, Medalla de Oro de la Casa de Arte Flamenco “Antonio Mairena”, Director Técnico y “Uva de Oro” del Festival Nacional de Cante Flamenco “Ciudad de Jumilla”, “Mejor imagen del Flamenco en Granada 2003”, etc.

Arrebola está en posesión de muchos Premios Nacionales, entre los que destacan el Premio Nacional Literario “Manuel de Falla 100 años” (1976), Premio Nacional de Malagueñas (5 veces), Premio Nacional de Flamenco de Jerez (1974), Premio Nacional “Cantes de Levante” (La Unión, 1969), Premio Nacional “Cante Grande Andaluz” (La Unión, 1970), Premio Nacional “Tomás Pavón” (“Seguiriyas y Tonás”, Córdoba, 1968), Premio Nacional “Juan Breva” (Fuengirola, 1989), Saeta de Oro de Sevilla (1970), etc.

Su producción discográfica es muy importante y abundante (36 discos: Lps, Cds, casetes, DVD en solitario y colaboraciones con otros cantaores), destacando los discos dedicados a los poetas andaluces (Lorca, Alberti, Machados, E. Prdaos, Sánchez Rodríguez, Rafael Guillén, Benítez Carrasco, Villaespesa, Salvador Rueda, Ganivet, Cernuda, J. R. Jiménez, Luis Rosales, Pepe Ladrón de Guevara, Rafael Delgado Calvo-Flores, etc. etc.). Antología de la Malagueña (2 Cds), Antología de la Saeta, Antología del Fandango y, sobre todo, Misa Flamenca.

Su faceta de escritor ha marcado sustancialmente su vocación teórica por el flamenco, viéndose reflejada en la publicación de 26 libros, donde desmenuza con estilo propio, amenidad y profundidad didáctica todos los aspectos del flamenco: como vehículo de comunicación, orígenes, su relación con la poesía, sus características de

espiritualidad y religiosidad, la presencia de la mujer, la co-influencia taurina, el binomio entre folklore y flamenco, aspectos psicoantropológicos, etc.

Ha participado en incontables recitales, festivales, conferencias, charlas-recitales y congresos. Ha colaborado en muchos medios de comunicación, y en algunos de ellos continúa, tanto en prensa (Semanario “Granada Costa”, “Sol de España”, “ABC”, “Ideal” de Granada, “Diario 16”, “La Verdad”, “El Sol del Mediterráneo” SUR de Málaga, “El Faro”...) como en radio y televisión.

Ha impartido cursos en diferentes universidades: Madrid, Oxford, Murcia, Cádiz, Málaga, Granada, Menéndez Pelayo, Bremen (Alemania), etc. Entre las peñas dedicadas a su personalidad flamenca figura La Peña Cultural-Flamenca “Alfredo Arrebola” en Costa Rica.

Carlos Benítez Villodres

Málaga - España

<http://www.carlosbenitezvillodres.es>