EL MUNDO POETICO DE LORCA EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA DEL E/LE

Natalia I. Tsareva
Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (Universidad)

Cada profesor aspira a que el proceso de la enseñanza deje de ser una monótona reproducción del material didáctico y a que se convierta en una búsqueda creadora. El estudio de las obras poéticas contribuye en grado considerable a esta ambición del profesor. La poesía enriquece el mundo espiritual, inculca el amor a la palabra e imagen poéticas, su melodía y armonía alegran y encantan. La poesía da un impulso a la imaginación creadora y posee una fuerza inmensa de influencia emocional. El estudio de los poemas, la declamación y la traducción de éstos pueden hacer el proceso de la enseñanza de la lengua extranjera más interesante, más motivado.

La selección de los poemas debe basarse en los siguientes principios: temático, cognoscitivo y didáctico. El tema del poema propuesto al alumno debe ser comprensible e interesante. Este tema puede ser relaccionado con el tema que estudian en el momento actual. El principio cognoscitivo se realiza a través de las conversaciones sobre el contenido del poema, sobre su autor, sobre el período histórico en que fue escrito. Seleccionando el poema, el profesor tampoco debe olvidar el aspecto fonético, léxico y gramatical, es decir el principio didáctico, porque el material de un poema permite perfeccionar la pronunciación de algunos sonidos, la entonación. El estudio de los poemas ayuda a los alumnos a enriquecer su vocabulario, a aprender mejor el material léxico y gramatical.

El estudio del poema incluye las sigiuentes etapas:

1. la preparación de los alumnos para la primera audición del poema a fin de quitar las dificultades de la lengua (a los alumnos se les dan nuevas palabras y expresiones);
2. la primera audición del poema;
3. la lectura del poema por los alumnos mismos;
4. el control de la comprensión del contenido ;
5. la traducción del poema al ruso;
6. el examen del contenido y el análisis de los medios de expresión;
7. la declamación del poema;
8. el conocimiento de las traducciones al ruso de los traductores o poetas célebres;
9. la tarea de casa: preparar su propia traducción (poética si es posible).

Se puede empezar a estudiar las obras poéticas en las primeras etapas de la enseñanza de la lengua española. Como ejemplo podemos examinar el libro de Federico García Lorca "Poema del cante jondo". Después de que los alumnos en diferentes etapas de la enseñanza aprendieron varios poemas de este libro, el profesor debe hablarles del autor, de su vida, de lo que significa el cante jondo.

ACTAS XXXV (AEPE). Natalia I. TSAREVA. EL MUNDO POETICO DE LORCA EN EL PROCESO D...
Centro Virtual Cervantes

A los alumnos les será interesante saber que el cante jondo es un grupo de géneros de cante popular, formado en Andalucía que conservó su forma antigua. El cante jondo especialmente la *siguiriya* produce la impresión de una prosa cantada, destruyendo toda la sensación de ritmo métrico.

Tres hechos históricos han influido mucho en los cantos: la adopción por la iglesia española del canto litúrgico, la invasión sarracena y la llegada a España de numerosas bandas de gitanos, quienes dan la forma difinitiva al cante jondo. Pero eso no quiere decir que este canto sea puramente gitano, se trata de un canto puramente andaluz, que ya existía en esta región antes de que los gitanos llegaran allí.

Manuel de Falla aceptaba la visión histórica que atribuye a los gitanos el origen índico. Según su versión, en el año 1400 de nuestra era, las tribus gitanas, perseguidas por los cien mil jinetes del Gran Tamerlán, huyeron de la India. Veinte años más tarde, estas tribus aparecieron en Europa y entraron en España con los ejércitos sarracenos, que desde Arabia y el Egipto desembarcaban periódicamente en las costas españolas.

Al llegar a Andalucía los gitanos unieron los elementos nativos con los que traían ellos y dieron las definitivas formas a lo que hoy llamamos cante jondo.

Lorca era gran admirador del cante jondo, ardía en el amor a lo popular, única fuente de todo arte verdadero y característico. Llamaba al cante jondo "alma de nuestra alma", "cauces líricos por donde se escapan todos los dolores".[1]

A todos los viajeros célebres que han llegado a recorrer Andalucía les han emocionado muchísimo aquellas canciones antiquísimas. En 1847, el gran compositor ruso Glinka vino a Andalucía. Hizo amistad con un célebre guitarrista de entonces, llamado Francisco Rodríguez Murciano, y pasó con él horas enteras oyéndole las variaciones de los cantos andaluces. Al regresar a Rusia explicó al público las particularidades de los cantos que él estudió y usó en sus obras. Muchos de sus discípulos y amigos se orientaron hacia lo popular y buscaron no sólo en Rusia, sino en el sur de España, las estructuras para sus obras. Pruebas de esto son los "Souvenirs d'une nuit d'été á Madrid" de Glinka y algunos trozos de la "Scheherazada" y el "Capricho español" de Rimski Korsakov. Así las modulaciones tristes del cante jondo influyeron desde Andalucía en Moscú.

En la exposición universal que se celebró en París el año 1900, hubo en el pabellón de España un grupo de gitanos que cantaban el cante jondo en toda pureza. Aquello llamó extraordinariamente la atención del público.

En España, el cante jondo ha ejercido influencia en todos los músicos. Albéniz empleaba en su obra los fondos líricos del canto andaluz. Años más tarde, Manuel de Falla llenó su música de los motivos puros y bellos de los deliciosos cantos. En su conferencia dedicada al canto jondo Lorca decía: "Vean ustedes, señores, la transcendencia que tiene el canto jondo y qué acierto tan grande el que tuvo nuestro pueblo al llamarlo así. Es hondo, verdaderamente hondo, más que todos los pozos y todos los mares que rodean el mundo, mucho más hondo que el corazón actual que lo crea y la voz que lo canta, porque es casi infinito. Viene de razas lejanas, atravesando el cementerio de los años y las frondas de los vientos marchitos. Viene del primer llanto y el primer beso".[2]

Aparte de la música, otra maravilla del cante jondo consiste en sus poemas. Como otros poetas Lorca quedó asombrado ante dichos versos. Pero en su libro el poeta no perfecciona ni cita los versos populares. Las imagenes del "Poema del cante jondo" no están dictadas por las palabras sino por el estado emocional que produjeron los versos a Lorca y que consiguieron adueñarse de su corazón. Vemos la canción con los ojos del poeta. La canción y el poeta se fundieron para crear una nueva imagen más complicada que la imagen de la canción. "Poema del cante jondo" no es un

ACTAS XXXV (AEPE). Natalia I. TSAREVA. EL MUNDO POETICO DE LORCA EN EL PROCESO D...
Centro Virtual Cervantes

surtido de poemas separados, los poemas están unidos por una idea íntegra. "En el fondo de todos los poemas late la pregunta, pero la terrible pregunta que no tiene contestación. Nuestro pueblo pone los brazos en cruz mirando a las estrellas y esperará inútilmente la señal salvadora. Es un gesto patético, pero verdadero. El poema o plantea un hondo problema emocional, sin realidad posible, o lo resuelve con la Muerte, que es la pregunta de las preguntas".[3]

El cante jondo siempre se canta en la noche y los poemas de Lorca también tratan de la noche. No tienen ni mañana ni tarde, no tienen "más que la noche, una noche ancha y profundamente estrellada".[4] La sombra de noche se baja sobre el olivar en el poema "Paisaje", en el "Grito" el poeta pinta "un arco iris negro sobre la noche azul".[5] En los poemas de Lorca la noche es una oscuridad sin límites, despoblada, pero no hay en ella tranquilidad ni pacificación, está llena de una tensión enorme. Sobre nuestros nervios está batiendo "un temblor de cuerda en tensión, un temblor de enorme moscadrón" (Encrucijada).

En los poemas de Lorca primero existen los elementos de la naturaleza que tienen rasgos humanos, por ejemplo llora el agua, llora el viento, las montañas miran un punto lejano. Cuando en el cante jondo aparecen los primeros hombres, ellos en seguida se incorporan a la lucha. Cautivos de la noche ellos anuncian su presencia con la luz de una vela, de un farol o un candil. En el "Poema de la soleá" Andalucía es "tierra quieta de noches inmensas", "tierra vieja de candil y la pena". En el estribillo del poema "Noche" "cirio, candil, farol y luciérnaga" sirven de contrapunto a la oscuridad de la noche. Pero estas lucecillas son muy débiles y pueden apagarse en cualquier momento, ellas sienten el peligro y sueñan con "atmósferas sin viento" (Candil). Mas no se escaparán del viento que parece el soplo de un abismo negro.

El viento es uno de los personajes del cante jondo. El viento es fatal, sale en los últimos momentos sentimentales para derribar el fuego que está temblando en la noche. El temblor del fuego simboliza el temblor de la vida que está bajo la amenaza de la muerte. En el poema "Encrucijada" Lorca dice: "Por todas partes yo veo el puñal en el corazón", en el "Conjuro" "la mano crispada como una medusa ciega el ojo doliente del candil", en el "Sorpresa" el farol que tiembla y los ojos del muerto abiertos al duro aire también hablan de la muerte. La noche, el viento, el grito toman parte activa en un espectáculo trágico. La pena, según Lorca es "una mujer morena que quiere cazar pájaros con redes de viento".[6] En la poesía popular rusa la pena también toma forma humana, por ejemplo, en una canción rusa la pena abre la puerta: y la madre de los hijos muere.

También se transforman en seres vivos las canciones que pertenecen a diferentes géneros del cante jondo – siguiriya, soleá, petenera: la morena siguiriya tiene corazón de plata, petenera se convierte en una gitana. Cada ciclo del libro "Poema del cante jondo" es un drama completo dedicado a la suerte de alguna canción. Ocho poemas del ciclo "Gráfico de la petenera" son ocho cuadros dramáticos. El primer poema "Campana" sirve de prólogo:

En la torre
amarilla,
cesa la campana.

El viento con el polvo
hace propas de plata.

Luego en el camino aparacen "cien jinetes enlutados", su llegada inspira angustia, la angustia crece en el tercer poema "Las seis cuerdas en el cual la guitarra "como la tarántula teje" la suerte de un alma perdida. El cuarto poema expresa una danza fatal en el huerto de la Petenera, una danza que arrastra a su torbellino los elementos de la naturaleza: el cielo, la tierra. La culminación del ciclo

ACTAS XXXV (AEPE). Natalia I. TSAREVA. EL MUNDO POETICO DE LORCA EN EL PROCESO D...
Centro Virtual Cervantes

es el poema "Muerte de la Petenera", las sombras caen sobre el horizonte y sobre la cara de Petenera, su agonía va acompañada de un desastre total:

Largas sombras afiladas
vienen del turbio horizonte,
y el bordón de una guitarra
se rompe.

Cien jacas caracolean.
Sus jinetes están muertos

Después del entierro de Petenera (el poema Falseta) "los cien enamorados duermen para siempre bajo la tierra seca"(el séptimo poema del ciclo "De profundis"). La canción los llevó al reino subteráneo como su cortejo fúnebre. Tales son las consecuencias fatales de la fuerza de Patenera. En el epílogo vuelven a sonar las campanas (el poema"Clamor") y vemos que "por el camino va la muerte coronada, de azahares marchitas" y el viento con el polvo hacen pompas de plata".

Un argumento parecido tiene también el ciclo "Poema de la siguiriya gitana" que consta de siete poemas. Aquí también el quinto poema "El paso de la siguiriya" resulta la culminación y trata de la agonía de la cantante que "va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega". En los últimos dos poemas "los candiles se apagan, "el corazón fuente del deseo se desvanece" y "solo queda el desierto".

Las canciones dominan las suertes humanas, son diosas del Olimpo andaluz. Como las sirenas de noche embrujan a un caminante, y éste encantado por su belleza perece. Sus ritmos que fascinan e hipnotizan entrañan la muerte:

La Carmen está bailando
Por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
Y brillantes las pupilas.

¡ Niñas,
corred las cortinas!

La danza de Carmen es una danza de la muerte que seduce y cautiva a todos. Lorca pensaba que el cante exige una inspiración de demonio. Sólo la muerte despierta al demonio de la inspiración necesaria para el cante. Lo que aprecia Lorca en el cante es su capacidad de atender al dolor y al miedo mortal. El tema principal del "Poema del cante jondo" es el tema de la vida bajo la amenaza de la muerte. Es sorprendente cómo lo percibió la gran poetisa rusa Marina Tsvetáeva quien tradujo las líneas de "Guitarra" "y el primer pájaro muerto sobre la rama" textualmente como "así se despide de la vida el pájaro bajo la amenaza de la lengua de la serpiente".

Cada uno de los ciclos del "Poema del cante jondo" está relacionado con el tema de la muerte. En el "Poema de soleá" se dice que "todo se ha roto en el mundo" y que "no queda más que el silencio". (¡Ay!) El ciclo "Seis caprichos" termina con el poema "Cruz":

(Punto final
del camino.)

Se mira en la acequia.
(Puntos suspensivos.)

Es uno de los más espantosos poemas del libro. Por los caminos del cante galopan los jinetes que quieren llegar a la frontera de la noche, cruzarla y ver la aurora. Pero la aurora es una ilusión. La muerte los alcanzará antes de que la aurora venga. No hay caminos que pasen la raya de la noche. Cada camino se corta con una cruz. O con un laberinto sin salida. "Esos caballos soñolientos

ACTAS XXXV (AEPE). Natalia I. TSAREVA. EL MUNDO POETICO DE LORCA EN EL PROCESO D...
Centro Virtual Cervantes

los llevarán, al laberinto de las cruces donde tiembla el cantar" (Camino) Las imagenes del camino, cruz y encrucijada están unidas. La cruz es un símbolo visible de la encrucijada que a su turno se hace un laberinto y cementerio.

En el "Poema del cante jondo" suena el motivo de la muerte repentina, se encarna en los cuadros de la muerte de los niños (la niña muerta en el "Barrio de Córdoba", el gitanillo muerto en el "Candil"). Para Lorca morir quería decir no alcanzar, porque la muerte siempre sorprende en medio del camino, la muerte no es un proceso natural sino la pérdida de todas las esperanzas. El poeta se da cuenta de que se encontró bajo el cielo negro no sólo en la encrucijada de los caminos sino en la encrucijada de la Historia. Conmovido por el dolor, la compasión y el espanto el poeta grita, porque el puñal que entra "como la reja del arado en el yermo" (Puñal) está dispuesto a entrar en su corazón:

No.
No me lo claves.
No.

La actitud de Lorca a la vida y a la muerte en su poesía no podemos llamarla católica ni cristiana. No creía en una vida feliz en el cielo. Su percepción de la muerte más bien era pagana, es decir la veía como un eslabón inevitable de la rotación universal. Sus poemas expresan el anhelo del hombre de salvarse de una existencia temporal limitada, y de formar parte de lo natural perenne. El movimiento del agua capta la constancia cíclica que se le niega al individuo humano, pero que existe dentro del esquema general de la naturaleza.

Cuando yo me muera,
Enterradme con mi guitarra
Bajo la arena.

Cuando yo me muera,
Entre los naranjos
Y la hierba buena.

Cuando yo me muera,
Enterradme si queréis
En una veleta.
¡Cuando yo me muera!

En esa obra se configura el deseo de sobreponerse a la muerte personal uniéndose con el duradero mundo natural, en el que las plantas siguen creciendo y en el que otros hombres siguen cultivando y aprovechando la tierra. La repetida presencia de este deseo explica en parte el frecuente intercambio de elementos humanos y naturales. Este intercambio constituye un esfuerzo para ligar lo humano perecedero con lo natural perenne y para salvarse así de tiempo y de la muerte. La transformación poética de lo humano y de lo natural y la búsqueda de lo esencial, que hemos estado observando en el "Poema de cante jondo", resulta, por lo tanto, un anhelo vital de encontrar significado y permanencia para el Hombre.

Las conversaciones sobre la obra poética ayudan a los alumnos a comprender mejor su tema. El análisis del léxico y de los medios de expresión de la lengua permiten percibir más profundamente la riqueza de la lengua. El estudio de las obras poéticas facilita también el dominio del material gramatical, porque una vez aprendida de memoria la línea "cuando me muera" no dejará emplear

ACTAS XXXV (AEPE). Natalia I. TSAREVA. EL MUNDO POETICO DE LORCA EN EL PROCESO D...
Centro Virtual Cervantes

el Futuro imperfecto de Indicativo en las oraciones subordinadas de tiempo, como hacemos en ruso. Pero lo más esencial es que el estudio de la poesía nos da la posibiladad de comprender mejor el mundo del poeta, el mundo de sus concepciones y sentimientos y de este modo encontrar puntos de contacto de diferentes culturas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] Ayala Gauna, Velmiro: Federico García Lorca, poeta y gitano. Santa Fé, 1971.
[2] García Lorca bajo el cielo de Nueva Granada. Bogotá, 1986.
[3] García Lorca, Francisco: Federico y su mundo. Madrid, 1981.
[4] García Lorca. Madrid, 1973.
[5] García Lorca, Federico: Obras Completas. Tomo I. Madrid, 1987.
[6] Lorca por Lorca. La Habana, 1971.
[7] Гарсиа Лорка, Федерико: Лирика. Москва, 1966.
[8] Гарсиа Лорка, Федерико: Печальная радость. Москва, 2000.
[9] Силюнас В.Ю.: Федерико Гарсия Лорка: драма поэта. Москва, 1989.
Тертерян И.А.: Испытание историей. Москва, 1973.

ACTAS XXXV (AEPE). Natalia I. TSAREVA. EL MUNDO POETICO DE LORCA EN EL PROCESO D...
Centro Virtual Cervantes