Ole con ELE: el flamenco en el aula

Rosalía Pérez González
Jawaharlal Nehru University

FICHA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos

- Conocer el flamenco más allá de los tópicos.
- Trabajar sobre algunos referentes culturales: el pueblo gitano en España, el ritual de la muerte, Lorca.
- Conocer la variedad diatópica de las hablas andaluzas.
- Repaso de los diminutivos.
- Estudio de las palabras homónimas.
- Comprensión auditiva.
- Expresión escrita: inventar una pre-historia.

Nivel específico recomendado: a partir de B2 del *Marco común europeo de referencia (MCER)*.
Tiempo: una sesión de 2 horas.
Materiales: audio de la canción / fotocopias con la letra de las canciones y las actividades.
Dinámica: individual, parejas y grupos.

1. INTRODUCCIÓN

Esta actividad ha sido realizada en el curso «Cultura y civilización española» que ofrece la Universidad *Jawaharlal Nehru University* a sus alumnos de cuarto año de español. Con ella se pretendió aprovechar la acogida internacional que está recibiendo el flamenco, recientemente proclamado «patrimonio cultural inmaterial de la humanidad» por la UNESCO, para aumentar la motivación del alumnado y para que sirviese de pórtico a distintos aspectos de la cultura española. Además de trabajar la comprensión auditiva, la expresión escrita o la expresión e interacción oral y revisar contenidos lingüísticos, el acento principal de la actividad debía estar en la cuestión cultural. En una sola sesión se pudieron abarcar temas de gran importancia para el curso como analizar la configuración de España como pueblo, tener contacto con la literatura popular (coplas flamencas y romances) y la obra de un autor tan importante como Federico García Lorca o tratar temas algo conocidos como el ritual de la muerte en España (aunque no por todo el alumnado dadas las diferencias con la tradición india) y otros desconocidos, las características fonológicas de las hablas andaluzas. El uso de canciones para poder aproximarse a estos temas cumplió las seis razones que esgrime Griffee en su obra *Songs in actions* (1992) para usar la música en clase: creó un ambiente positivo en clase, ofreció un *input* lingüístico y un *input* cultural, se pudo trabajar la canción como

texto, fue complemento del manual —texto mucho más teórico— y despertó el interés del alumnado. En la bibliografía añado algunos estudios sobre la historia del cante flamenco, las coplas, la relación entre el flamenco y la literatura o el componente gitano y caló del flamenco, que pueden ayudar a aquellos profesores todavía no versados en este tema.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

A. A modo de introducción, la actividad se inicia con una serie de afirmaciones sobre el flamenco. Los alumnos, trabajando en parejas, tendrán que opinar si se trata de afirmaciones falsas o verdaderas. Para ello el profesor les entrega la siguiente ficha (10 minutos):

¿Tú qué opinas?	V	F
1. Sin gitanos, no es posible el flamenco.		
2. La música flamenca es una música alegre, que se suele tocar en las fiestas.		
3. Hay canciones flamencas donde no se escucha la guitarra.		
4. Los cantaores siempre son hombres.		
5. Aunque hoy se interpreta flamenco en todo el mundo, el origen del flamenco está en Andalucía.		
6. Camarón de la Isla revolucionó la música flamenca.		

A lo largo de la clase y basándose en el resto de las actividades, los alumnos comprobarán si sus opiniones primeras eran acertadas.

B. La primera audición es el «Romance del Amargo» de Camarón de la Isla *(La leyenda del tiempo)*. El profesor entrega el texto (ya que es bastante difícil entender perfectamente las letras de las coplas flamencas siempre se entregará la letra de los cantes) y el alumno observa:

1. ¿Cómo es la pronunciación del cantaor?

2. El texto es de un famoso poeta español, Federico García Lorca. ¿De qué crees que habla?

> El veinticinco de junio le
> dijeron a el Amargo:
> Ya puedes cortar si quieres
> las adelfas de tu patio.
> Pinta una cruz en la puerta
> y pon tu nombre debajo,
> porque cicutas y ortigas

nacerán en tu costado,
y agujas de cal mojada
te morderán los zapatos.
Será de noche, en lo oscuro,
por los montes imantados,
donde los bueyes del agua
beben los juncos soñando.
Pide luces y campanas.
Aprende a cruzar las manos,
y gusta los aires fríos
de metales y peñascos.
Porque dentro de dos meses
yacerás amortajado.

La primera es una tarea individual donde cada uno toma notas de los rasgos fonéticos que escucha. El objetivo final es conocer la variedad diatópica de las hablas andaluzas: seseo («veinticinco», «cicutas»), perdida de la /-d-/ intervocálica («costado», «mojada»), pérdida, aspiración de /–s/ final («ortigas», «meses») y la aspiración de la /x/ («dijeron», «debajo»). Para la segunda actividad se pide que los alumnos hablen en parejas y determinen juntamente el tema de la canción-poema. Es la ocasión para trabajar contenidos culturales y literarios (contemplados también en la programación del nivel C) como:

> La Generación del 27 y la figura de Federico García Lorca.
> Los aspectos surrealistas de su obra (podemos ejemplificarlo con imágenes del poema como la de «los montes imantados donde los bueyes del agua beben los juncos soñando») y también su estrecha relación con lo popular, recuperando, por ejemplo, el romance castellano.
> El rito de la muerte en España: el toque de campanas, se cierran los ojos al difunto y se le cruzan las manos, en la lápida se pone una cruz junto con el nombre, se encienden velas… Todos estos aspectos pueden resultar sorprendentes para un alumno indio.

Estas tareas juntas tendrán una duración aproximada de 30 minutos. Tras esta primera audición y gracias a los apuntes del profesor, el alumno ya es capaz de comprobar las cuestiones 1, 2 y 6 de la ficha introductoria:

(1) El cantaor es Camarón de la Isla, gitano de la Isla de San Fernando mientras que el guitarrista es Paco de Lucía una de las figuras musicales más importantes de la España actual y payo, no gitano.
(2) El palo que se utiliza es el de la soleá por bulerías, un palo lleno de *ayeo, quejío* y desesperación. Etimológicamente viene de la palabra *soledad*.
(6) El cantaor Camarón de la Isla revoluciona con Paco de Lucía (con el que forma pareja artística durante 21 años) el mundo del flamenco sobre todo a raíz de este disco.

C. En la siguiente audición, «Las doce acaban de dar» del disco *Autorretrato* de Camarón, al alumno se le pide que, tras escuchar la canción, debata en grupos de 4 o 5 personas las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo crees que es la imagen del gitano en España? Para la elaboración de tu respuestas puedes utilizar las siguientes construcciones:

   — *A mí me parece que…*
   — *En mi opinión,…*
   — *Me da la sensación de que los gitanos…*

2. ¿Por qué crees que está sentenciado este hombre? Inventa una historia en primera persona de lo que ocurrió antes del momento que se describe en la canción.

   Las doce acaban de dar,
   en el reloj de la audiencia,
   las doce acaban de dar
   pendientes de mi sentencia
   ¡Dios mío,
   qué pasará!
   Y porque he nacido gitano
   no creas que soy malo
   porque en la vida todos somos malos y buenos
   y también somos... cristianos

Una vez finalizada la actividad, los alumnos compartirán sus historias inventadas con el resto de la clase. Al tratar el tema de los gitanos se establece correspondencias culturales con la India y se indaga sobre la construcción de la identidad española, nacida al calor de varias culturas y tradiciones, principalmente la cristiana, la musulmana, la judía y la gitana. Es posible aprovechar la ocasión para hablar del vocabulario caló (lengua de los gitanos españoles, de origen indostánico) que usa el hablante de español peninsular cotidianamente: «camelar», «currar», «chaval», «molar», «biruji», «pinrel», etc. Un magnífico estudio sobre estos gitanismos es *El léxico caló en el lenguaje flamenco* del lingüista Miguel Ropero Núñez (ver bibliografía). Por otro lado las coplas flamencas condensan una historia en pocas palabras. Según el poeta Félix Grande, ganador del Premio Nacional de Literatura, él daría varios de sus libros premiados por una sola de estas coplas. Y es que en tres o cuatro versos las coplas logran resumir un conflicto dramático. De aquí que puedan utilizarse como microrrelatos en la clase para que el alumno desarrolle la historia que gira alrededor de ella.

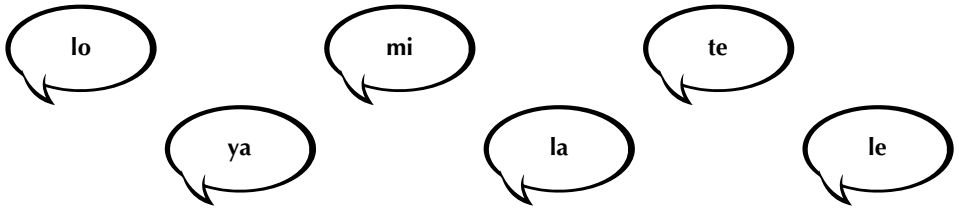
La duración de la suma de todas las tareas es de aproximadamente 40 minutos. La cuestión numero 3 ya puede ser comprobada: esta canción es un martinete, uno de los palos flamencos que no es acompañado por la guitarra.

D. Con la canción «La molinera» de Curro Piñana, *De la vigilia al alba,* los alumnos estarán expuestos a un palo no proveniente de Andalucía, la «murciana» (se resuelve pues la cuestión número 5). Tras entregarle el texto los alumnos tendrán que:

1. Rellenar los huecos con las palabras que correspondan.
2. Trabajar sobre los diminutivos. ¿Cómo se forman los diminutivos en español? ¿Qué ejemplo observas en el texto?

Vente conmigo al molino y tú serás ___ molinera
Tú le echas trigo a ___ tolva
Mientras yo pico la piedra
Vente conmigo al molino

A un mineral ___ cortado
un minerico así ___ cantaba:
después de haber__ arrancado
no me das lo que esperaba
que ___ tengo bien ganado

Esta es una actividad individual que no durará más de 15 minutos. Las palabras que tienen que reconocer para completar el texto son monosílabos, en ocasiones difíciles de apreciar por nuestros alumnos en la audición pero imprescindibles para entender cabalmente un texto. En cuanto a los diminutivos, los alumnos de este nivel ya conocerán los diminutivos construidos en *-illo* o *-ito,* pero acaso sea esta la primera vez que se encuentren con una variedad diatópica como es la construcción en *-ico* (típica de regiones como Murcia o Aragón). Se puede aprovechar también la ocasión para hablar de la importancia de los diminutivos en las coplas flamencas y explicar la significación intensiva o emotiva del diminutivo más allá de su relación con el tamaño. Félix Grande comenta que «si las palabras sirven para poner las emociones de pie, los diminutivos flamencos las ponen de rodillas, hacen sangrar el poema». Solo así entendemos coplas como la popular:

En el hospitalito
a manita derecha
allí tenía mi compañerita
la camita hecha.

E. En la última audición, «En lo alto del cerro» de Estrella Morente *(Mi cante y un poema),* el alumno tendrá que:

1. Rellenar los huecos al escuchar el cante.
2. Analizar: la palabra «pares» puede significar dos cosas. ¿Sabes que significados son esos? A las palabras que tienen misma forma pero distinta significación se les llama *palabras homónimas*. ¿Qué palabras homónimas conoces en español?

   Ejemplo: *bello* ('hermoso') y *vello* ('pelo corto y suave')

   En lo alto del Cerro de Palomares
   En lo alto la Sierra de Palomares
   Unos dicen que nones y otros que pares, y otros que pares (bis)

   En el espejo del _____
   Me _____ y me peino el pelo
   En el espejo del _____
   Me_____ y me peino el pelo.

   Unos dicen que nones y otros que pares, y otros que pares (bis)

   Ay, no te arrimes a los zarzales
   Los zarzales tienen púas
   Y _____ los delantales
   Fatigas, fatiguillas dobles
   Pasa, pasaría aquel
   Que tiene el agua en los _____
   Y no la puede beber
   No la puede beber
   No, no, la puede beber
   (…)

   * *fatigas: dolores, penas*

La primera tarea es individual y la segunda se propone como tarea en parejas puesto que es más complicada. Este apartado durará aproximadamente 15 minutos. Como son unos tangos, palo festero, anima el clima de la clase en los últimos minutos de la sesión. Al escuchar a Estrella Morente, una de las más afamadas cantaoras de la actualidad, se resuelve la cuestión número 2.

F. Como cierre de la clase (10 minutos), los alumnos pondrán en común cuántos aciertos habían tenido en la actividad introductoria y se preguntará:

- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del flamenco? ¿Qué tópicos se han derrumbado?

3. CONCLUSIONES

Aunque la actividad fue concebida para el curso «Cultura y civilización española», ha sido también usada en una clase de ELE nivel C1 con muy buenos resultados. El flamenco permite muchas más posibilidades de las aquí descritas y se pueden desarrollar distintas actividades según el contexto o las necesidades del alumno. Además, hay numerosos escritores de habla española que han sido musicalizados por el flamenco, desde San Juan de la Cruz hasta Miguel Hernández pasando por Borges, Cervantes o Nicolás Guillén. Estas versiones musicales de textos literarios son una buena manera de acercarse a la literatura española e hispanoamericana, a veces considerada ardua para el alumno. Si bien es verdad que el primer contacto con el flamenco puede causar miedo por su complejidad y diversidad (tanto al docente como al alumno), no deja de ser una primera reacción que desaparece a los pocos minutos. El «vértigo» merece la pena puesto que estamos ante una de las mayores riquezas (a nivel artístico, cultural, literario e incluso lingüístico) del legado español.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Caballero, Á. (1981). *Historia del cante flamenco*. Madrid: Alianza Editorial.

Baltanás, E. (1990). *Flamenco y literatura*. Sevilla: Guadalmena.

C. de la Isla (1979). *La leyenda del tiempo*. CD.

— (1990). *Autoretrato* CD.

Grande, F. (1979). *Memoria del flamenco*. Madrid: Espasa Calpe.

Griffee, D. T. (1992). *Songs in action*. Londres: Prentice Hall.

Lafuente, R. (1955). *Los gitanos, el flamenco y los flamencos*. Barcelona: Barna.

Martínez Hernández, J. y Grande, F. (2010). *Poesía flamenca*. Madrid: Colección Literaria Universidad Popular.

Morente, E. (2001). *Mi cante y un poema*. CD.

Piñana, C. (2004). *De la vigilia al alba*. CD.

Ropero Núñez, M. (1991). *El léxico caló en el lenguaje flamenco*. Sevilla: Universidad de Sevilla.