

Cuando el ritmo también narra: *Lorca, poeta de tierra* de Julieta Cancelli.

Perla Zayas de Lima
(CONICET)

Cuando Antonio Gades estrenó en 1974 su versión *de Bodas de sangre*, revolucionó tanto el modo de afrontar el flamenco como las transposiciones de los textos lorquianos. Desde entonces y hasta nuestros días, un gran número de ellos integran repertorios del llamado *flamenco teatral*. La propuesta de Julieta Cancelli, estrenada en 2008 y representada en las temporadas de 2009, 2010 y 2011, si bien se ubica en esta línea ofrece elementos que la singularizan y jerarquizan: una pertinente selección de textos, de música y bailes; un vestuario que reúne belleza, funcionalidad, y poder simbólico; un diseño del espacio que permite jugar con el adentro y el afuera y un trabajo corporal que hace del ritmo un instrumento expresivo y narrativo.

El espectáculo se estructura en cuatro partes: Homenaje, Tierra, Creación y Libertad cuyo cierre incluye, de modo alterno, dos monólogos y dos interludios (solos de música). En la primera parte, se enlazan *Poema del cante jondo* y del *Romancero gitano*. La gradación es perfecta: al texto recitado de "Y después", le sigue el poema cantado "Alma ausente", para llegar a un *clímax* con "La muerte del Camborio" en el que la polifonía enunciativa de la palabra, el gesto y el movimiento permite que el espectador descubra la experiencia de la teatralidad. El baile por solea ejecutado por la actriz/bailarina enfundada en un masculino atuendo negro, no hace sino reforzarla. La segunda parte ofrece una versión personalísima de *Doña Rosita la soltera*. Si bien, como el resto de las figuras femeninas creadas por Lorca, la protagonista encarna la desdicha de una mujer insatisfecha, ni Rosita ni las Manolas son presentadas como figuras grotescas o patéticas la mujer; por el contrario, el ritmo impuesto al recitado y canto de los poemas elegidos ("La rosa declinata" y "Las manolas") revela a una mujer apasionada, que desea y no oculta su deseo (Rosita) y que, inserta en un medio opresivo y represivo, es capaz de expresar la alegría de la vida y el placer de la seducción ("Las manolas"). Su vestido rojo, el beso apasionado al primo/novio, el baile por guajiras son algunos

de los elementos que apuntan a una revalorización del instinto¹, por encima de la mirada de la gente que busca destruirla (monólogo "Mi abanico de soltera").

La tercera parte en la que se presenta la tragedia de Yerma, protagonista de la obra homónima, se abre con una canción de cuna andaluza. El propio García Lorca en una conferencia de 1928 se había referido a la importancia de las nanas infantiles porque en ellas la melodía, mucho más que el texto, definía los caracteres geográficos y la línea histórica de una región; en distintas oportunidades habló asimismo del sentido musical de sus dramas². Julieta Cancelli retoma esta idea y conecta textos de la citada obra de teatro ("Ya no sé quien soy", "Prado de pena") con textos de *Poema del cante jondo* ("El silencio") y un baile por tientos ("Locura"). Como en el caso de Doña Rosita, el dolor, la opresión y la frustración no logran apagar la fuerza de una pasión: Víctor es el recuerdo del amor pasado, pero en cuanto añoranza, un claro ejemplo de la vigencia del deseo enmascarado y a duras penas silenciado (el traje morado que la protagonista se coloca frente al público no llega a cubrir el rojo que está debajo).

La cuarta y última parte está dedicada a Mariana Pineda, en la que vibra una pasión que funde el amor por el hombre, por las ideas libertarias y por la tierra: de nuevo, Granada y el mundo gitano en el que conviven el cante jondo y el flamenco. De nuevo, el ritmo de la música conforma la estructura en la que se asientan las palabras. Como sucede en las secuencias anteriores, son las agrupaciones y los acentos rítmicos los que revelan ese *doble fondo* que -según García Lorca le confesara a Francisco Ayala en 1927- sólo llega a una parte del público. Figura esencialmente lírica, encarna la libertad porque el amor lo ha querido; figura trágica porque pone de manifiesto hasta qué punto el ansia de libertad conduce al fracaso y a la muerte.

¹ Arturo Berenguer Carisomo en *Las máscaras de Federico García Lorca* (Buenos Aires, Talleres Gráficos Ruiz Hnos, 1941) destacaba entre los elementos que constituyen la fundamental de la creación lorquiana, el impulso vital que genera los actos de los seres humanos y la necesidad de que este impulso se cumpla para dar un sentido a las cosas.

² Alfredo de la Guardia en *García Lorca, persona y creación* (Buenos Aires, Schapire, 1952) pensaba que García Lorca concebía y sentía sus poemas teatrales como si fueran obras sinfónicas, en las que podían marcarse con claridad la aparición de los temas fundamentales, el desenvolvimiento de los tiempos, los *pianissimi*, los *forti* y la ascensión sonora hasta llegar al clímax final.

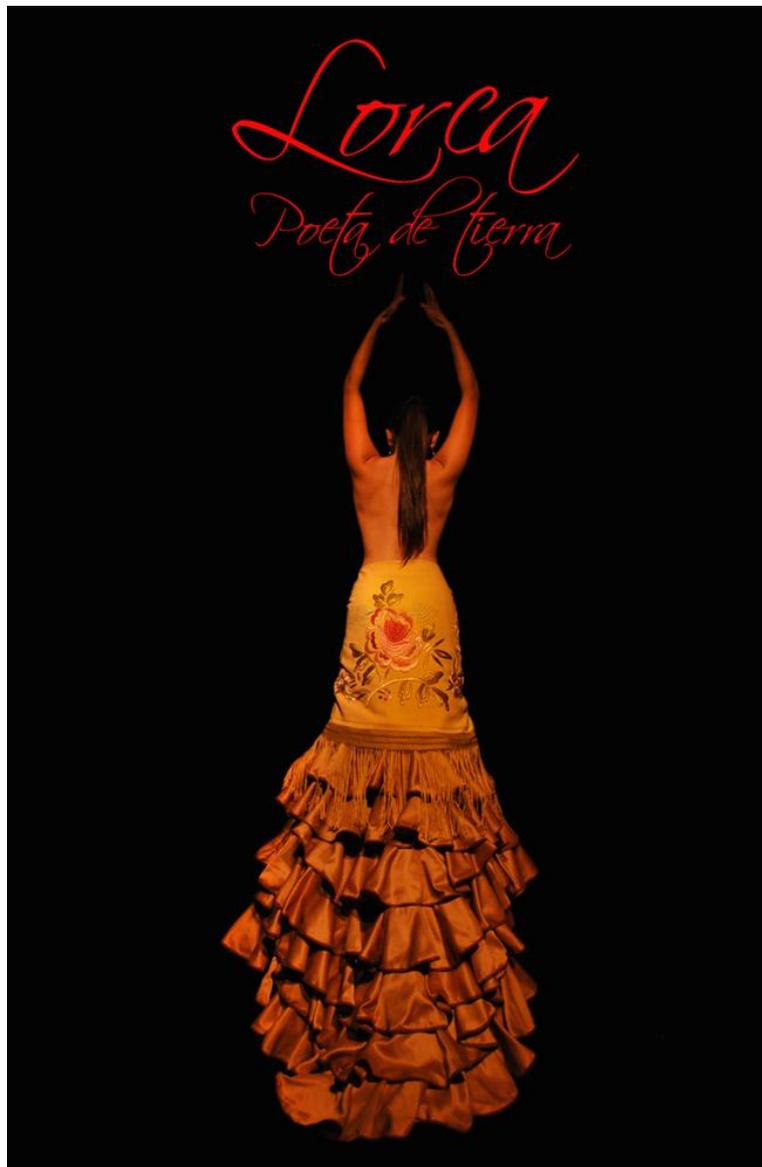
La creación musical de Maximiliano Bus prioriza el juego (diálogo entre la guitarra y la percusión) y la fusión (desde el primitivo cante jondo hasta un flamenco que incorpora lo americano).

La creación coreográfica de Julieta Cancelli, como anticipamos en el título, narra. Solea, con su conjunción de ritmo y melodía, para "Homenaje", fusión de lo masculino (vestuario, historia) y lo femenino (braceos, ondulaciones de cadera, quiebres de cintura). Guajiras, que por su origen americano remite a la anécdota del drama *Doña Rosita, la soltera*. Tientos, cuyo ritmo lento –los tercios se alargan y el compás se ralentiza- potencia la fuerza dramática y acentúa elementos rituales que son propios de esa tragedia de la tierra que es *Yerma*. El baile con bata de cola, cuyos medios giros y vueltas giradas y la posición de las manos abiertas y

expresivas funcionan como instrumento emocional, exhibe una coreografía y un vestuario reveladores de la dulzura y sensualidad de la mujer, pero también del poder del cuerpo femenino. Nada más adecuado para diseñar la figura de una dama "burguesa" como Mariana Pineda. La imagen de la bailarina de espaldas al público, la elegida para ilustrar el programa de mano- sus desplazamientos y el nivel interpretativo remiten a las figuras consagradas de Antonia Mercé "La Argentina", Pastora Imperio y Carmen Amaya.

El *después* al que alude el poema del cante jondo que abre y cierra el espectáculo nos traslada a un espacio y un tiempo en el que –según palabras elegidas por la autora- “el deseo palpita por salir de la ilusión”. Cancelli retoma aquí aquella idea que García Lorca difundiera en la conferencia ofrecida en 1929 bajo el título “Imaginación, inspiración, evasión”, en la que concebía el primero de los términos como sinónimo de aptitud para el descubrimiento, como posibilidad del creador de llevar un poco de luz a la penumbra viva donde existen todas las infinitas posibilidades, como capacidad de dar vida clara a fragmentos de la realidad invisible donde se mueve el hombre.

FICHA TÉCNICA

Lorca, poeta de tierra

1) Homenaje

Y después - poema

Alma ausente poema cantado

La muerte del Camborio - poema

Duelo - baile por solea

Interludio I - solo de música

2) Tierra

La rosa declinata - poema cantado por guajiras

Las manolas - poema

Alhambra - baile por guajiras

Mi abanico de soltera - texto Doña Rosita

3) Creación

Nana - canción de cuna andaluza

Ya no se quien soy - texto de Yerma

Locura -baile por tientos

Prado de pena- -poema cantado

El silencio - Poema

Interludio II - solo de música

4) Libertad

Paisaje - poema

Adelina de paseo - poema cantado

Amor y eternas soledades - texto Mariana Pineda.

Despedida - Baile con bata de cola

Y después - poema

Intérprete: Julieta Cancelli
Guitarra: Maximiliano Bus
Vientos y percusión: Germán Gigena
Vestuario: Julia Lado
Escenografía: Maximiliano Trento
Fotografía: Eugenia López
Creación Musical: Maximiliano Bus
Creación Coreográfica: Julieta Cancelli
Dirección actoral: Ricardo Bangueses
Asistencia general: Maximiliano Trento
Producción ejecutiva: Arte Flamenco
Prensa: Simkin & Franco
Idea y dirección general: Julieta Cancelli

pzayaslima@gmail.com

Palabras clave: Cancelli- *Lorca, poeta de tierra*- Lorca- flamenco-cante jondo-danza

Keywords: Cancelli- *Lorca, poeta de tierra*- Lorca- flamenco-cante jondo-dance