

Poesía flamenca y copla flamenca: una distinción necesaria

José Cenizo Jiménez

Conviene distinguir entre poesía flamenca (como reflejo) y copla flamenca (como producción). Poesía flamenca, en sentido estricto, es aquella composición que, realizada con libertad de metro y de estilo, gira en torno a algún motivo flamenco (artistas, la guitarra, estilos de cante, el baile, el café cantante, etc.). Si ampliamos al género dramático y al narrativo, podemos hablar de literatura flamenca. De los tres géneros, sin embargo, es el de la lírica el que más y mejor se ha aproximado al fenómeno jondo, por razones de hermandad expresiva y de atracción emocional. Desde el Romanticismo y el Modernismo hasta hoy son muchos los grandes poetas que han escrito versos al duende contenido en artistas o ambientes

Pablo Gargayo Danseuse, 1927

flamencos: Rilke, Salvador Rueda, Rubén Darío, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Fernando Villalón, Gerardo Diego, Rafael Alberti, García Lorca, Vicente Aleixandre, Félix Grande, Manuel Ríos Ruiz, Antonio Murciano, Fernando Quiñones, José Hierro, Caballero Bonald, Antonio Gala, Luis Rosales... Lo han hecho en sonetos, en verso libre, en versículo, en romances, etc., (vemos algunas muestras, de hasta veinte poetas, en este número especial de *Litoral* dedicado a la poesía del Flamenco). De Rafael Alberti es este fragmento del poema «Aire con fuego», dedicado al baile, compuesto de varias seguidillas:

Danza andaluza, España,
danza española
aire, quiebros, espumas,
rizos y olas.

Si el cuerpo se alza en aire
y el aire vuela,
el aire que lo enciende
salta en candela.
Candente juego
aire con aire, aire
pero de fuego.
(...)

Salvador Dalí Caballero español, 1977

Francisco Bores
El flamenco, 1921-22

Es inevitable, al hablar de la guitarra, leer a Federico:
«Las seis cuerdas»

La guitarra,
hace llorar a los sueños.
El sollozo de las almas
perdidas,
se escapa por su boca
redonda.
Y como la tarántula
teje una gran estrella
para cazar suspiros,
que flotan en su negro
aljibe de madera.

De los poemas dedicados al cante, bien a un estilo o a un
cantaor, entresacamos este fragmento de «Cobrizo spiritual

para Manolo Caracol» de Félix Grande (lo reproducimos completo más adelante):

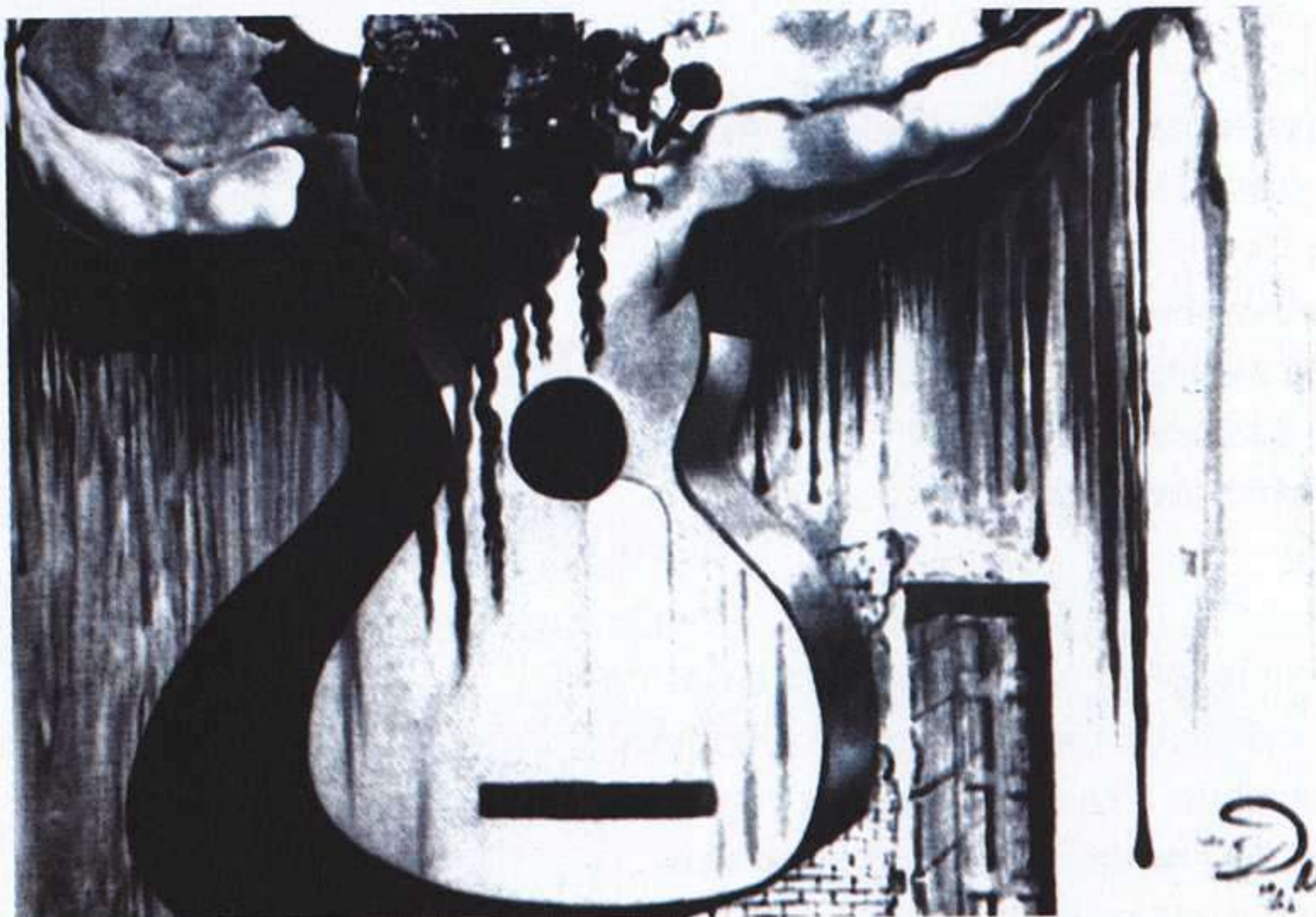
Es la calamidad lo que este hombre examina;
es el desastre subrepticio, la astucia del dolor
lo que desenmascara sobre su corazón espeso
este gitano de enebro con sangrías de lamento y saber.
(...)

La copla flamenca –producción, y no reflejo– es otra cosa. Es un conjunto de versos (ya casi habría que hablar de tercios) que se ajustan con precisión no sólo a la métrica de las coplas populares del Flamenco, de las que se cantan o se pueden cantar, sino también a sus exigencias expresivas, lingüísticas, simbólicas, temáticas, etc. A estos poetas se les puede denominar letristas, sobre todo cuando sus letras ya han sido interpretadas por los cantaores o cuando, al menos, esa es su meta. Se viene reconociendo a Manuel Machado como el más grande autor de coplas, muchas de ellas ya adoptadas y adaptadas por el pueblo y por los artistas, de forma que han pasado a ser consideradas como anónimas. Este es el gran logro de todo poeta que aspira a ser popular. Así, la famosa letra «Tu calle ya no es tu calle, / que es una calle cualquiera / camino de cualquier parte», que el mismísimo Dámaso Alonso tuvo un tiempo por anónima, es de Manuel, como éstas otras tan conocidas:

Pablo Picasso

Salvador Dalí Café Chinitas

Cuando te encuentro en la calle,
el corazón, por la boca,
de fatigas se me sale.

Yo pensaba haber cogido
la naranja y el azahar...
Con hacer leña del tronco
me tuve que contentar.

También traemos a nuestro escenario una antología de letras –coplas, poemas al fin y al cabo, según se quiera– de algunos autores representativos (la lista sería muy extensa): Antonio Murciano, José L. Rodríguez Ojeda, Moreno Galván –quizá los mejores letristas, a nuestro modo de ver–, Juan Peña, Javier Salvago, José Prada, etc., hasta casi cincuenta autores (y hay muchos más).

Dos consideraciones sobre la poesía y la copla flamenca:

1. Que no toda la poesía o la copla flamenca es de calidad, ni siquiera la firmada por buenos poetas, aunque respondan a las exigencias formales. Le puede faltar el «duende» o la «gracia». Ya no se trata de que puedan o no ser fácilmente cantadas, pues no siempre una copla redonda agrada al instinto del cantaor, sino de que incumplan las normas básicas de la buena copla flamenca. Por ejemplo, es absurdo hacer una copla con tres rimas consonantes seguidas, o es nefasto el tufillo intelectual o cultista que la aleje de la esfera de la frescura y la espontaneidad.

2. Que existe un punto de encuentro entre ambas. Se trata de esas coplas, en rigurosa métrica flamenca, que cantan a la guitarra, al baile o al cantaor. Son como metaflamenco, y perdonen la palabreja. Por ejemplo, este poema bellissimo de Luis Rosales a la guitarra, «Programa de guitarra», escrito en su primera estrofa en forma de seguiriyas gitanas, con el tercer verso largo (puede leerse completo más adelante):

La guitarra suena,
la guitarra habla,
cuando no tengas nada en la vida,
oye la guitarra.

O este otro de Rafael Alberti, dedicado a la voz de José Menese, también escrito por seguiriyas. Lo tendremos completo también en esta edición: «Tan solo penando / sin saber que un día / una voz que me vino de lejos / me consolaría // (...)».

Existen coplas absolutamente redondas. En la siguiente, el amante invita a la amada a recordar los buenos momentos del pasado. Se inicia la copla con un verso ejemplar, con tres palabras de significación temporal (el imperativo y los dos adverbios). El segundo es una estampa íntima de amor, con un diminutivo afectivo en el centro irradiando ternura y encanto. El último, se abre con el adverbio temporal «ahora», para contrastar el presente (amor roto) con el pasado (aquel «entonces» del primer tercio). Un diamante expresivo que recoge la emoción del amor que ya se fue:

Acuérdate cuando entonces
bajabas 'escalcita' a abirme
y ahora ya no me conoces.

Cuando un autor culto, a partir de una copla sublime, ha tratado de recrearla, tomándola como fuente, la comparación suele ir en detrimento de aquél, pues es difícil mejorar la fuerza de lo breve y lo chispeante del cantar popular. Veamos el caso de Juan Valera, cuyo soneto parte de una conocidísima seguriya, y juzguen ustedes:

Cuando yo me muera
mira que te encargo
que con la sinta de tu pelo negro
m'amarren las manos.

(Seguriya)

Pablo Picasso Félix El Loco

Es mi anhelo vivir siempre contigo,
oír tu dulce y regalado acento,
mirar tus ojos, respirar tu aliento,
sin rival de mi dicha, ni testigo.

Yo tanto bien, Rojana, no consigo,
mátame, pues, y acabe mi tormento;
mas al verme morir, por un momento
une tu labio al labio de tu amigo.

Pensando en esta dicha que me espera,
si mi llanto y mis ruegos no son vanos,
con la esperanza de morir me alegro.

¡Cuán supremo deleite yo sintiera
si me amarrasen, al morir, las manos
con una trenza de tu pelo negro!

Los versos de muchos clásicos podrían resultar perífrasis sin fuerza ante el chispazo de tantas coplas flamencas de amor y desamor, de lágrimas y de muerte. Si creen que exageramos, presten oídos –nunca mejor dicho– a las numerosas letras flamencas de la tradición –seleccionadas por el profesor Miguel Roperó–, en la aureola de lo popular y el anonimato, y aquellas otras de autoría conocida. La lírica honda de estirpe romántica del cante jondo, del Flamenco, necesita aún de una sincera rehabilitación social y de una investigación académica a fondo. Estas páginas que nos brinda la joya editorial que es la revista *Litoral* es un paso más, firme y hermoso, en este camino. Gracias sean dadas a sus animadores, Lorenzo Saval y María José Amado, así como a los prestigiosos colaboradores que tanto nos han enseñado y, personalmente, a mi maestro en la filología, en la investigación flamenca y en la templanza vital, el profesor Miguel Roperó Núñez.

John Singer Sargent El jaleo (fragmento), 1882