

Coplas flamencas populares

Miguel Ropero

ILUSTRACIONES Gustavo Doré

El lenguaje del cante, las «letras» de las coplas flamencas son la expresión más genuina del sentimiento del pueblo andaluz y de su hablar característico; pero, además de cauce admirable para la expresión del sentimiento y medio de comunicación lingüística, el flamenco es vida, arte de vivir, forma peculiar de ver y entender el mundo. El cante, en efecto, tiene una dimensión existencial. Ricardo Molina y Antonio Mairena (1971:78), en *Mundo y formas del cante flamenco*, uno de los libros más esclarecedores en la definición e interpretación del cante gitanoandaluz, describen expresamente esta dimensión existencial del flamenco:

«El cante es existencial filosofía porque surge (en sus formas existenciales) como expresión desgarrada o resignada de la angustia humana, de la consciencia dolorosa de los grandes problemas de nuestra existencia: muerte, destino, pecado, libertad, salvación».

Así pues, el cante flamenco es una forma de percibir, sentir e interpretar la vida y el mundo. Como fenómeno artístico y cultural se ha transmitido normalmente de forma oral. Como vamos a comprobar en la antología de cantes flamencos anónimos, seleccionados de los primeros cancioneros, al no tener instrucción académica los primeros autores de muchas de las letras de los cantes, su lenguaje es rudo, directo, sin elaboración gramatical, fiel reflejo de la fonética popular de su época, muy diferente del lenguaje empleado por los autores «cultos». Sin embargo, los autores

populares de los cantes flamencos utilizan para la expresión de sus ideas, sentimientos y afectos, toda clase de imágenes, comparaciones, metáforas y multitud de construcciones sintácticas características y originales, que tienen, además, una enorme capacidad expresiva y, en muchos casos, una admirable calidad poética.

Normalmente, en la transcripción gráfica de las letras de los cantes, en los cancioneros y antologías de coplas flamencas, se emplea una escritura especial, que intenta reflejar la fonética peculiar de los cantes y no sigue la «correcta» ortografia académica. Esta «peculiar ortografía» sirve, como hemos dicho antes, para mantener el valor semántico y expresivo de los textos flamencos; pero cumple, además, otra función importante: el flamenco, ante todo, es música, compás, y necesita, como soporte formal de la estructura estrófica y melódica del cante, la fonética andaluza.

soleares de tres versos

Ayí no hay naíta que be; Porque un barquito que había Tendió la bela y se fue.

Anda bete a la lamea; Que e noche pasa tó; Jasta la farsa monea.

Anda y no presumas tanto; Que otras mejores que tú Se quean pa vestí santos.

Anda que tienes mal fario; Tú te fuiste con el otro Porque te subió er salario.

Amarilla y con ojeras? ...
No le preguntes qué tiene,
Que está queriendo e beras.

Arrimate a mi queré, Como las salamanquesas S'arriman a la paré. Bien me lo desía mi mare: Cabrita que tira ar monte No hay cabrero que la guarde.

Cuando por la caye bas, Tienes carita de santo Y partías de charrán.

Cuando te beo bení, Son jachares pa mi bata Y alegrías para mí.

¿Dónde m'arrimaré yo, Si no hay un pecho en el mundo Que quiera darme caló.

De tu bera no me aparto, Aunque a puñalás me maten Y me yeben entre cuatro.

Er queré quita er sentío, Lo digo por esperensia Porque a mí m'ha suseío.

Te quisiera camelá, Pero estás tú como Cáis De murallas rodeá.

Toa la noche sin dormí Sentaíyo en mi petate Y acordándome de ti.

Vente conmigo a un parmá, Yo te gogeré parmitos Y tú te los comerás.

Yo me boy a gorbé loco Porque una biña que tengo La está vendimiando otro.

Ya te lo he dicho, María, Que en la casa de los probes Dura poco la alegría.

Er dinero es un mareo: Aquer que tiene parné Es bonito aunque sea feo.

Mira si te tengo amó, Beneno que tú me dieras, Beneno tomara yo.

No te quiero por la ropa, Te quiero por tus partías Que me están gorbiendo loca.

No yores, que es tontería; Nunca pasé yo una pena Mientras mi mare bibía.

Por ber a mi mare diera Un deíyo de la mano, Er que más farta me hisiera.

Para qué tanto yobé? ...
Los ojitos tengo secos
De sembrá y no cojé.

soleares de cuatro versos

Compañera, no más penas, Mira que no soy de bronse, Que una peña se quebranta A fuerza de muchos gorpes.

Cuando m'asiento en la cama Y en ti comienzo a pensá Las paeres se escalichan De duquitas que me dan.

Dies años des pués de muerto Y de gusanos comío Letreros tendrán mis huesos Disiendo que t'he querío.

Los ojos de mi morena Se paesen a mis males, Negros, como mis fatigas, Grandes, como mis pesares. Los ojitos de mi cara Quien los compra, que los bendo, Mira si soy esgrasiao Que hasta los ojitos bendo.

Más mata una mala lengua Que las manos der verdugo, Que er verdugo mata a un hombre Y una mala lengua a muchos.

Ojos míos, no yoréis, Lágrimas tener pasensia, Que er que ha de sé esgrasiao Desde pequeñito empiesa.

Yo no sé lo que le ha dao Esta serrana a mi cuerpo Que jago por esecharla Y más presente la tengo.

seguiriyas gitanas

Aqueya mañana
Que me lo dijeron
Yo reniego e cuantos santos tiene
La tierra y er sielo.

Ar campito solo Me boy a yorá Como tengo yena e penas el arma Busco soleá.

Con aquellas fatigas S'agarró e mí, Como me dijo, compañero mío Me boy a morí.

Comparito mío
Dile osté a mi mare
Por los sacais que en la fila tiene
Que no me esampare.

Con ducas m'acuesto, Con más m'alebanto Como consiente un Dibé der sielo Que yo pene tanto. De tu pelo rubio
Dame tú un cabello
Pa jaserme, mare, una caena
Y echármela ar cueyo.

Dises que duermes sola Mientes como hay Dios Que con er pensamiento, compañera mía, Dormimos los dos.

Er corazón e pena Tengo traspasao; Jasta er jablá, mare, con la gente Me cuesta trabajo.

En el hospitá, A mano erecha, Ayí tenía la mare e mi arma La camita jecha.

Este pan moreno Como lo traigo en las propias baes Y no pueo comerlo.

Fragua, yunque y martiyo
Rompen los metales,
Er juramento que yo a ti t'he jecho
No lo rompe nadie.

La muerte yamo a voses, No quiere bení; Que hasta la muerte tiene, compañera, Lástima e mí.

Los méicos e Cáis A mí me dijeron: La enfermeaíta que tiene tu hermana No tiene remedio.

Le dije a la luna Del artito sielo Que me yebara siquiera por horas Con mi compañero.

Maresita mía Déjame yorá, Deja que la pena que tengo en er pecho Puea esajogá.

Me ijo mi mare Antes e morí: Ahí te quea tu hermana la grande Que mire por ti. Mataron a mi hermano E mi corazón, Y los chorreles que l'han queaíto Los mantengo yo.

Mal fin tenga la muerte Que tanto ha poío; S'ha yebaíto la mi compañera Y un hijito mío.

No soy d'esta tierra Ni conozco a nadie; Er que lo hisiere, mare, bien conmigo, Mi Dios se lo pague.

No tengas selitos Ni pases fatigas, Que a nadie quiero, compañera mía, Mientras tú me bibas.

No sarga la luna Que no tié pa qué; Con los ojitos de mi compañera Yo m'alumbraré. Penas tié mi mare,
Penas tengo yo,
Y las que siento son las de mi mare,
Que las mías no.

Se lo pei yorando A la Binge der Carmen: Que me quitara a mí la salú, Se la dé a mi mare.

Toítas las mañanas M'alebanto y digo: Er luserito que a mí m'alumbraba Ya no está conmigo.

Toítos s'arriman
Ar pinito berde,
Y yo m'arrimo a los atunales
Que espinitas tienen.

Tóos los baporcitos Entran en bahía; Solamente er de mi compañera Entrar no poía.

Yo bengo huyendo, ¿Aonde me entraré? Que me persiguen, mare, los sibiles Me quieren prendé.

Y a ba pa tres lunes, Contaítos los yebo, Que no diquelo a mi compañera Y de ducas muero.

> De Colección de Cantes Flamencos (CCF) de Antonio Machado y Álvarez «Demófilo», Sevilla, 1881

soleares

Cuando te bi en la cama, A mi corazón de ducas Se le cayeron las alas.

Al hombre que está queriendo, Jasta de noche en la cama Er queré le quita er sueño.

Chiquiya, tú eres mu loca: Eres como las campanas, Que toíto er mundo las toca.

Disen que no bales ná; Cuando a mi bera te tengo Bales tú un grande caudá.

Entre la hija y la mare Están echando unas cuentas, Las mismas que no le salen.

Esta chiquiya la quiero, Que se yeba de su gusto; No se yeba der dinero. Hijito e mala mare: ¿Te acuerdas cuando isías No te orbiaré por naide?

Los ojitos de tu cara Tan bonitos son de noche Como son por la mañana.

La berdá me da coraje: Que la quiera o no la quiera, Eso ¿qué le importa a naide?

Merecía esta serrana Que la fundieran de nuevo, Como funden las campanas.

No siento en er mundo más Que tengas tan mal sonío, Siendo de tan güen metá.

Quien lo había e desí, que una cosita tan durse tubiera amarguito er fin! Esta serraniya perra Me está jasiendo pasá Er purgatorio en la tierra.

Si er queré que puse en ti Lo hubiera puesto en un perro, Se biniera etrás e mí.

La noche del aguacero, Dime: ¿con quién te tapaste Que no te mojaste el pelo?

Tú te tienes e queá Señalando con er deo Como se queó San Juan.

Tengo yo un cañaberá, Mientras más cañas le corto Más me quean que cortá.

Tu cuerpo es una custodia, Toíto yeno de escalones Para subí a la gloria. Cuando boy a confesá, Digo lo que me paese; Nunca digo la berdá.

Yo bibo con l'alegría Que tu ropa y tu persona Con er tiempo han de ser mías.

No quiero que me des ná, Sino que bengas a berme Siempre que tengas lugá.

Siéntate a la bera mía; Con esto tendrá mi cuerpo Un ratiyo d'alegría.

Anda bete de mi bera, Que tienes tú para mí Sombra de jiguera negra.

Nadie me tenga doló; Que yo por mis propias baes M'he buscao mi perdisión.

seguiriyas gitanas

Cuando yo me muera Mira que te encargo Que con la sinta de tu pelo negro M'amarren las manos.

M'asomé a la puerta Por ber si benía La compañera e las mis entrañas E buscá la bía.

Maresita mía, Yo no sé por dónde Al espejito donde me miraba Se le fue el asogue.

Quien fuera pajarito y abriera sus alas! Yo le contaré a mi compañerita Lo que a mí me pasa.

Sargo e mi casa,
Sargo mardisiendo
Jasta los santos que están en los cuadros,
La tierra y er sielo.

Siempre en los rincones
Te encuentro yorando;
Mala puñalá me den, compañera,
Si te doy mal pago.

Mi ropita bendo; ¿Quién la quié mercá? Como la bendo por poquito inero, Pa tu libertá.

E noche no duermo, E día tampoco; Sólo en pensá en la mía compañera Me güerbo yo loco.

Dil'usté a mi mare Que no yore más; Sino que ande toítos los pasos Pa mi libertá.

A mis enemigos no les mande Dios Estas duquitas negritas de muerte Que a mí me mandó.

Tú me tiés a mí
Como San Lorenzo;
Achicharrao por un lao y otro
Y siempre contento.

Soy desgraciaíto
Jasta pa'l andá;
Que los pasitos que yo doy p'adelante
Se güerben p'atrás.

De Cantes Flamencos y Cantares de Antonio Machado y Álvarez. Madrid, 1887. Edición de Enrique Baltanás. Madrid, 1998

cantes flamencos

Abuelos, padres y tíos.

De los buenos manantiales
Se forman los buenos ríos.

A la calle me salí Y a to'el que yo m'encontraba Le preguntaba por ti.

Al cielo no miro yo, Porque me miro en tus ojos Que son del mismo color.

A los Reyes l'he escribío Una cartita pidiendo Lunares pa' tu vestío.

Andaluz de paso lento, Desde el vientre de tu madre Vienes pasando tormentos.

A pesar de lo que hiciste Tengo que llenar de besos El puñal con que me heriste.

Aquí hay un malentendío, Que la luna que te traigo No es la luna que has pedío. Ay, pobrecito de mí, Que he perdido el apetito Y las ganas de dormir.

Baja un poquito la voz, Que por bajito que me hables Te siente mi corazón.

Cuando me siento a tu vera, Que el reloj se me parara Y el tiempo que no corriera.

Cuando paso por tu vera Y me roza tu vestío, Hasta los huesos me tiemblan.

Dejo la puerta entorná
Por si alguna vez te diera
La tentación de empujar.

De noche en el almiar Se escuchan unos ruidos Por el lado del pajar.

Dije tan sólo una vez: D'esa agüita yo no bebo Y estoy loco por beber. El cante no es alegría, El cante es decir las penas Que se llevan escondías.

En esta vida maldita Siempre le faltan más cosas A quien más las necesita.

Esta gitana está loca: lo que dice con los ojos lo desmiente con la boca.

Flamenca yo a ti te quiero, Porque sé que en tu querer No hay cariño por dinero.

Has de vení' en busca mía Como buscan los pastores A las ovejas perdías.

Las fatigas del querer Son las fatigas más grandes Que un hombre puede tener.

Levanta y no duermas más, Que vienen los pajaritos Cantando la madrugá. Lo mucho que he trabajao Pa' que este trigo dé fruto Y lo mal que me han pagao.

Me ha enseñado la experiencia A sufrir los desengaños Y a llevarlos con paciencia.

Me siento más desgraciado Que aquel que se ve en la calle Como un perro apaleado.

Mi niña no quiere a nadie, Mi niña lo que camela Son billetes de los grandes.

No busques más, marinero, Que esa mujer se perdió Como tu barco velero.

No encuentro yo otro remedio Que agachar la cabecita Y decir que lo blanco es negro.

No te metas con mi padre, Mi padre es un pobrecito Que no se mete con nadie. No te vayas de mi vera Que tengo que estar contigo Hasta el día que me muera.

Puse los brazos en cruz; Vinieron las golondrinas Pero no viniste tú.

Qué desgraciado es mi sino Que nadie me da calor Dondequiera que me arrimo.

Qué dolor de madre mía Que me espera to'as las noches Hasta las claras del día.

Quisiera ser como el aire Pa yo tenerte a mi vera Sin que lo notara nadie.

Soñé dejarte, gitana, Y me desperté besando Los hierros de tu ventana.

Tu calle ya no es tu calle Que es una calle cualquiera Camino de cualquier parte. Tu madre no dice ná, Tu madre es de las que muerden Con la boquita cerrá.

Tú me tienes que buscar Como el agua busca el río Y el río busca la mar.

Tu ventana es una cárcel Con el carcelero dentro Y el prisionero en la calle.

Vente tú a la vera mía Que sin tu calor yo soy Un barquito a la deriva.

Yo no me quejo a mi estrella Que no hay cosita en el mundo Que no me salga con ella.

Yo se lo pedí a un Debé Que me dejaran tranquilo Los celos de esta mujer.

> De La poesía flamenca lírica en andaluz (LPFLA). Estudio y notas de Juan Alberto Fernández-Bañuls y José María Pérez Orozco. Sevilla, 1983

Rainer María Rilke

Miguel de Unamuno

Pio Baroja

Angel Ganivet

Antonio Machado

Manuel Machado

Salvador Rueda

Jorge Guillén

Federico García Lorca

José Moreno Villa

Rogelio Buendía

Emilio Prados

Rafael Alberti

Manuel Altolaguirre

Fernando Quiñones

José Manuel Caballero Bonald

José Luis Nuñez

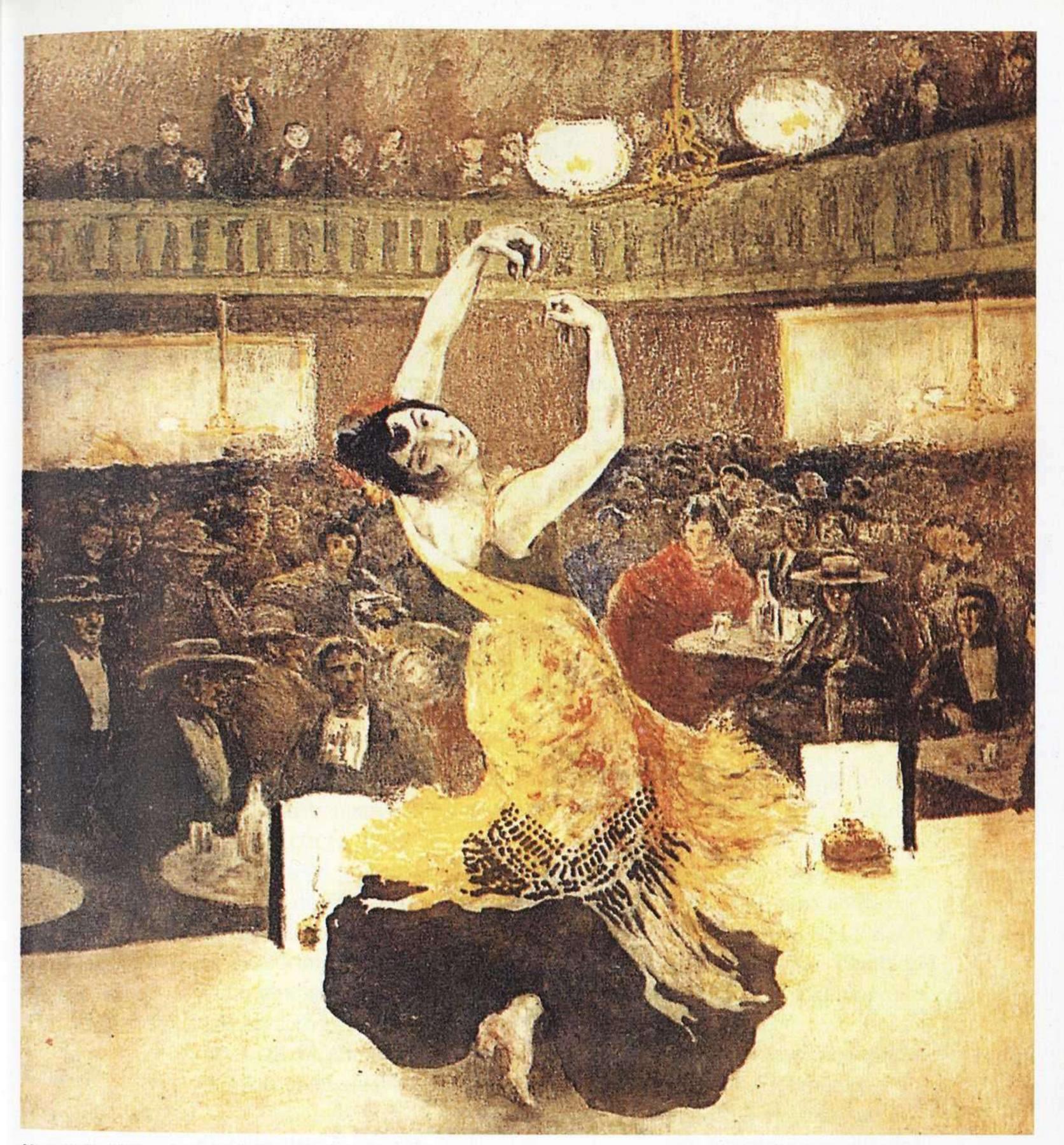
Juan Velasco

Gonzalo Bilbao La Esclava, 1904

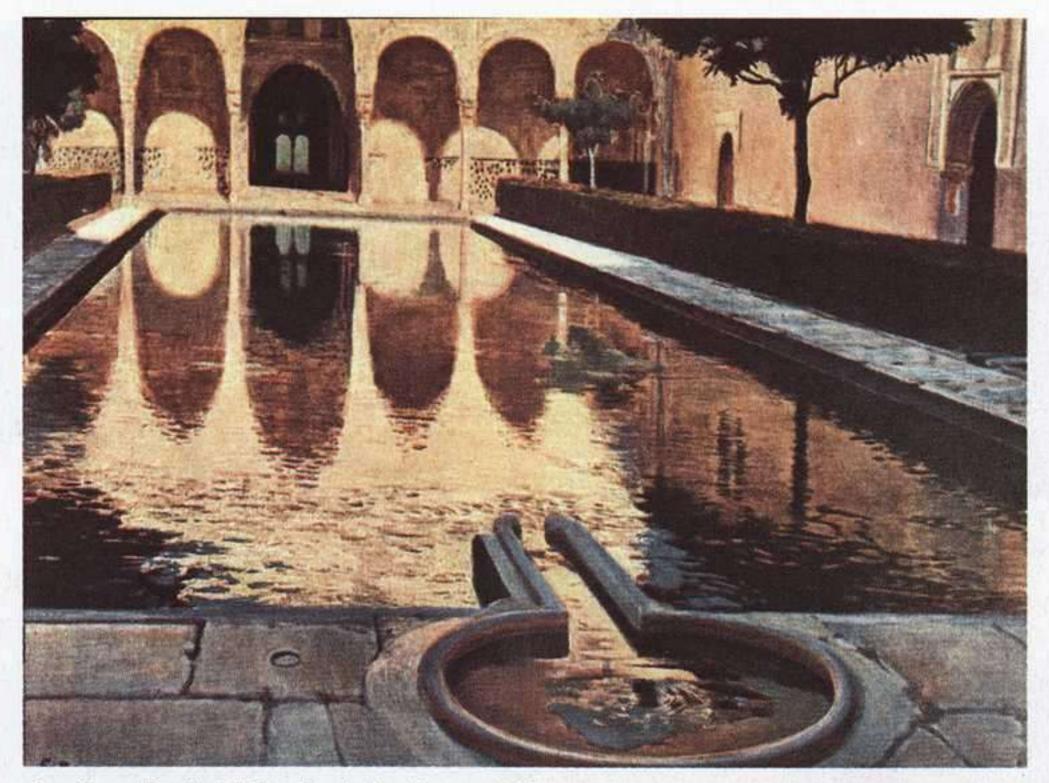
bailarina española

Como en la mano, blanca, una cerilla, antes de dar la llama, a todas partes extiende lenguas bruscas; así empieza en el corro cercano, clara, cálida y rápida, a abrirse, convulsiva, en redondo su danza. Y de repente es llama, enteramente. Ella inflama su pelo a una mirada, y de pronto, con arte osado, gira todo su traje en ese celo ardiente del que, como serpientes que dan terror, los brazos desnudos se levantan, en vela y chasqueantes. Luego, como si el fuego se le volviera escaso, lo reúne y lo arroja todo entero espléndida, con un gesto orgulloso, y lo mira: rabioso yace en tierra, y aún sigue llameando y no se entrega. Pero triunfal, segura y con sonrisa suave de saludo, alza la cara, y lo apaga, pisándolo con pequeños pies firmes.

rainer maría rilke

Alex Lunois Café cantante. La bailaora, 1905

Santiago Rusiñol El patio de la alberca, 1898

Con tu cante jondo, gitano, tienes que arrasar la Alhambra, no le hacen falta a la zambra palacios hechos de mano.

Que basta una fresca cueva a la vera del camino, tienes el cante por sino que a tus penitas abreva.

Tienes el sol por hogar, tienes el cielo por techo, tienes la tierra por lecho, por linde tienes la mar.

miguel de unamuno

Pablo Picasso El viejo guitarrista ciego, 1903

El guitarrista aparece circunspecto en el tablao, y se sienta en una silla con poco desembarazo; el cantandor, cerca de él, va a colocarse en un banco, y con una vara corta que lleva en la diestra mano a su manera, sin duda, va los compases marcando.

El guitarrista es cetrino, moreno, peludo y flaco. El cantador es un gordo con cierto aire de gitano.

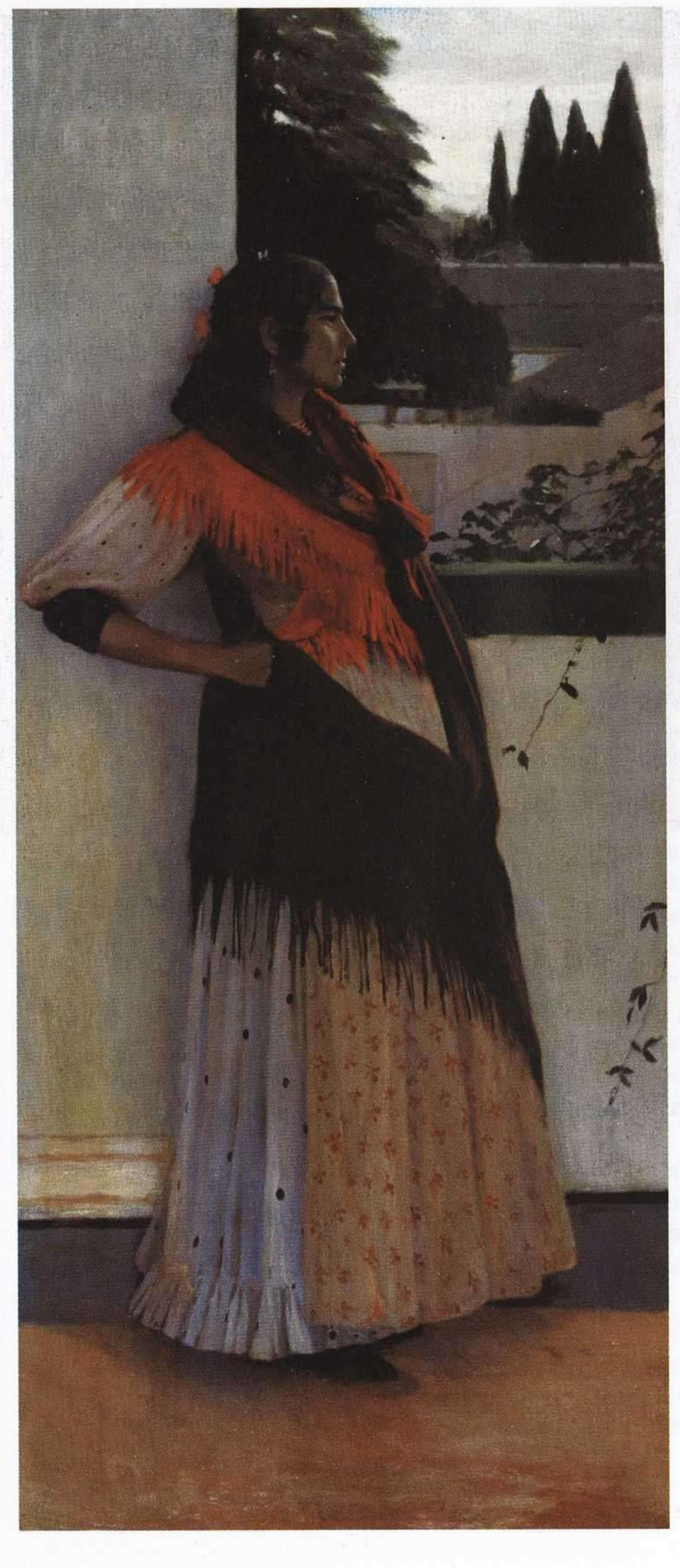
Comienzan las florituras, los arpegios complicados, en la guitarra, y de pronto, empieza el gordo su canto. Se eleva una queja extraña en el aire, como un pájaro, y cae después como cae un ave con balazo; vuelve a subir nuevamente, otra vez, por lo más alto, y tan pronto es una queja de teológico arrebato, que llega casi a tener la emoción de algo sagrado, como parece una broma o un comentario muy zafio.

Se acaban estos quejidos, se ve el gordo sofocado, hinchado y rojo como un farolillo veneciano.
Los dos puntos se levantan, oyen vítores y aplausos, y le sustituye un tipo que es especialista en tangos.

Canta con muy poca voz un reportorio de antaño: canciones de tauromaquia, de guerras y soldados, de bromas a los políticos y a las costumbres y hábitos que eran propios de Madrid o del pueblo gaditano.

Bailan despues seguidillas, sevillanas y fandangos unas mujeres morenas con grandes ojos pintados y batas de faralaes que les llega a los zapatos. Alguna estrella del arte se menea como un diablo, y danza con tanta fuerza un bailoteo tan bárbaro, con estrépito tal, que tiembla todo el estrado.

pío baroja

Santiago Rusiñol Gitana, Albaicín, 1895

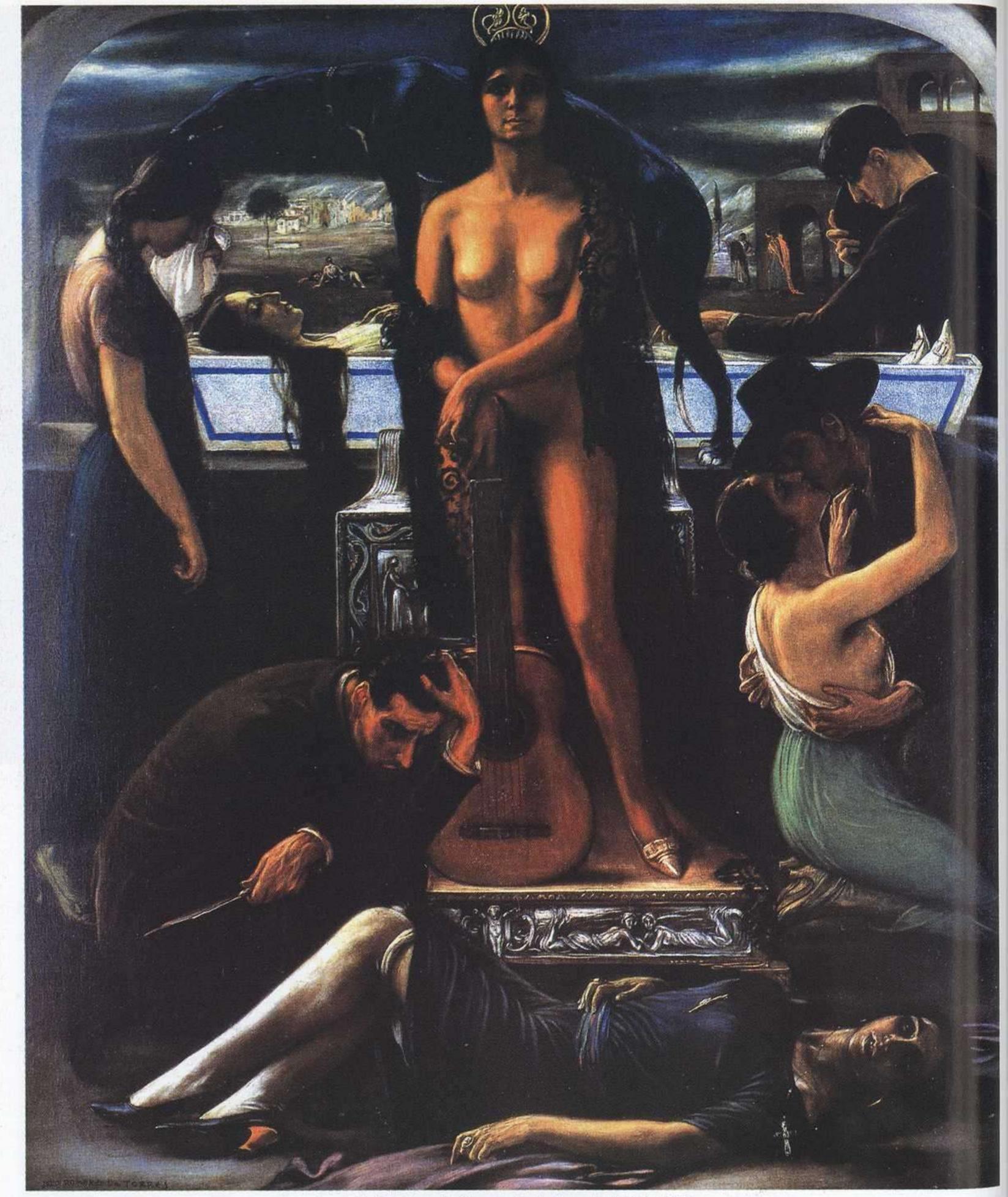

Julio Romero de Torres Mira qué bonita era, 1895

La pobre está enferma y sus ojos cantan: Tengo una pena muy grande escondida en mis entrañas, porque me ha dicho un divé que me han de enterrar con palma.

ángel ganivet

de El Bautizo, Libros de Granada 1899

Julio Romero de Torres Cante hondo, 1923-1929

cante hondo

Yo meditaba absorto, devanando los hilos del hastío y la tristeza, cuando llegó a mi oído, por la ventana de mi estancia, abierta a una caliente noche de verano.

a una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta, quebrada por los trémolos sombríos de las músicas magas de mi tierra.

... Y era el Amor, como una roja llama...

-Nerviosa mano en la vibrante cuerda
ponía un largo suspirar de oro,
que se trocaba en surtidor de estrellas—.

... Y era la Muerte, al hombro la cuchilla, el paso largo, torva y esquelética.

—Tal cuando yo era niño la soñaba—.

Y en la guitarra, resonante y trémula, la brusca mano, al golpear, fingía el reposar de un ataúd en tierra.

Y era un plañido solitario el soplo que el polvo barre y la ceniza avienta.

antonio machado

cante hondo

A todos nos han cantado, en una noche de juerga, coplas que nos han matado...

Corazón, calla tu pena: a todos nos han cantado en una noche de juerga.

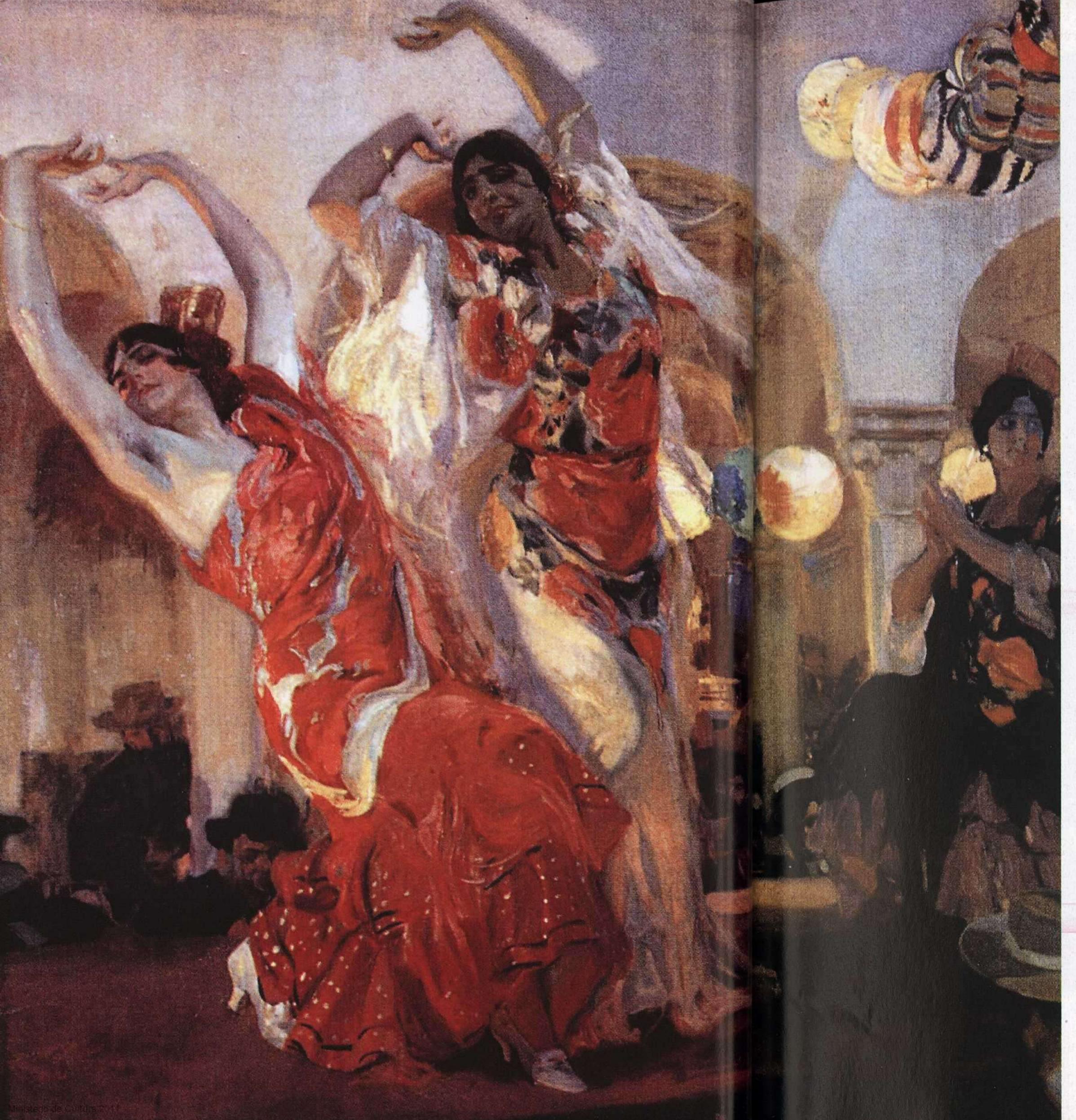
Malagueñas, soleares y seguiriyas gitanas... Historia de mis pesares y de tus horitas malas.

Malagueñas, soleares y seguiriyas gitanas...

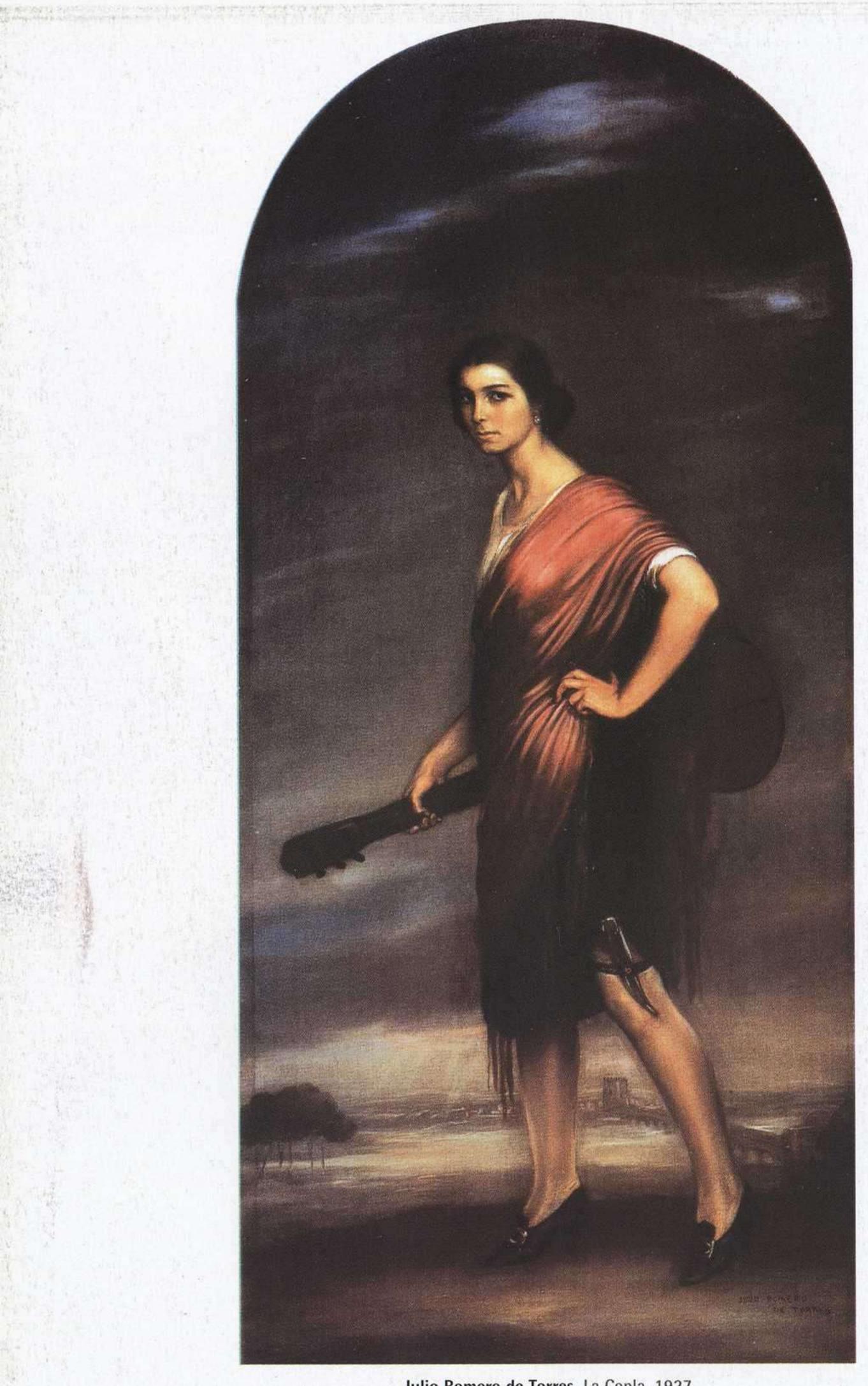
Es el saber popular, que encierra todo el saber: que es saber sufrir, amar, morirse y aborrecer.

Es el saber popular, que encierra todo el saber.

manuel machado

Joaquín Sorolla Baile en el Café Novedades de Sevilla

Julio Romero de Torres La Copla, 1927

la copla

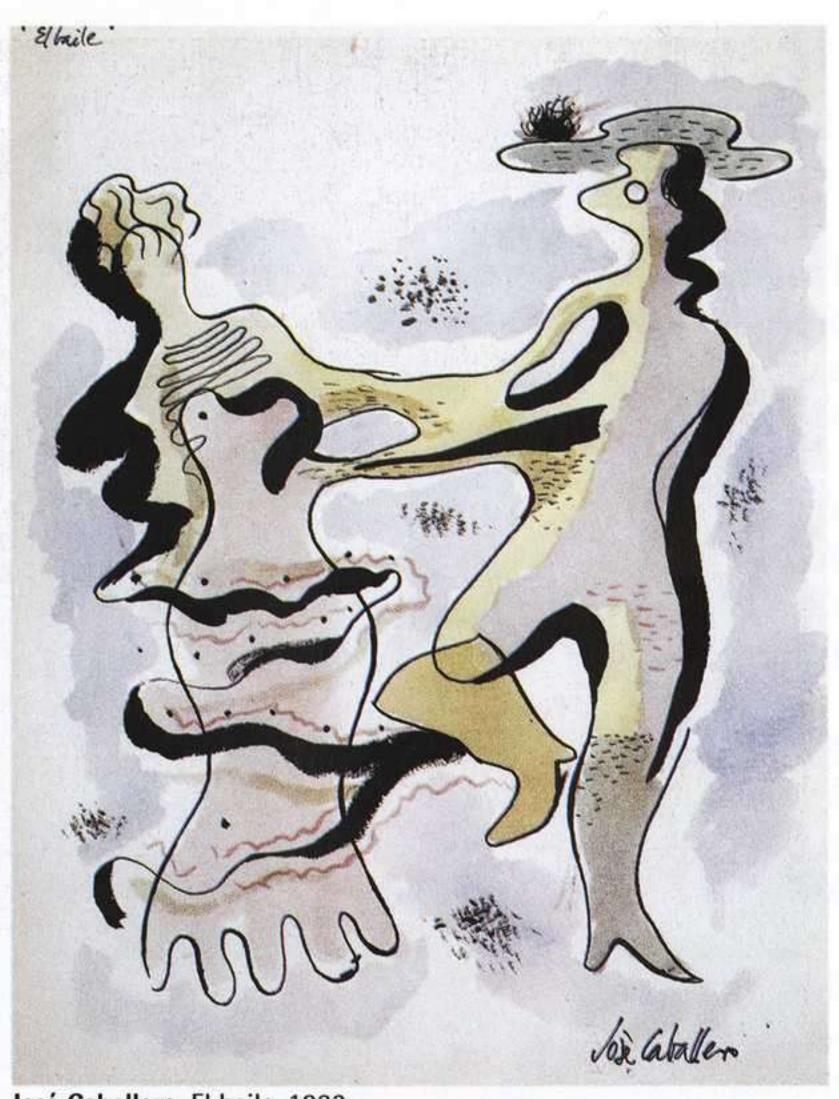
Hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor.

Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares: oír decir a la gente que no los ha escrito nadie.

Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás.

Que, al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad.

manuel machado

José Caballero El baile, 1933

bailadora

Con un chambergo puesto como corona y el chal bajando en hebras a sus rodillas, baila una sevillana las seguidillas a los ecos gitanos que un mozo entona.

Coro de recias voces canta y pregona de su rostro y sus gracias las maravillas, y ella mueve, inflamadas ambas mejillas, el regio tren de curvas de su persona.

Cuando enarca su cuerpo como culebra y en ondas fugitivas gira y se quiebra al brillante reflejo de las arañas,

estalla atronadora vocinglería, y en un compás amarra la melodía palmas, risas, requiebros, cuerdas y cañas.

salvador rueda

Francisco Bores Sevillanas, 1927

cante jondo

Cante jondo, cante jondo,
Un ay se aleja y se esconde.
Con el alma le respondo:
¿Adónde vas, ay, adónde?
La voz a campo traviesa
De lamentarse no cesa,
Que el mundo no es ya redondo.
¡Ay! Por campo nunca verde
Un ay se quiebra, se pierde.
Cante jondo, cante jondo.

jorge guillén

muerte de la petenera

En la casa blanca muere la perdición de los hombres.

Cien jacas caracolean. Sus jinetes están muertos.

Bajo las estremecidas estrellas de los velones, su falda de moaré tiembla entre sus muslos de cobre.

Cien jacas caracolean. Sus jinetes están muertos.

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

Cien jacas caracolean. Sus jinetes están muertos.

federico garcía lorca

manos

¿Te dio la mano? ¿En noche de luna? ¿Sin pistola? ¿Sin faca? ¿Mano limpia, cordial, de hermano? ¿O verdinegra, de las grandes que sacan los muertos como símbolos?

¿Te dio la mano?
¿Supiste si había
entonces una zumaya en el pino?
¿Miraba el búho?
¿No miraba nadie?
¿Agitaban sus melenas los sauces?
¿Pasaba la escarcha del pasto al corazón?
¿No estaba el silencio preñado de ira?
¿No aconteció que las piedras
se levantaron a hablar por los muertos?

Sí, bajo la luna cuajada los asaltantes enarbolaban escopetas.

josé moreno villa

Alberto Sánchez Gitano

gino severini Bailarina en azul, 1912

mujer andaluza

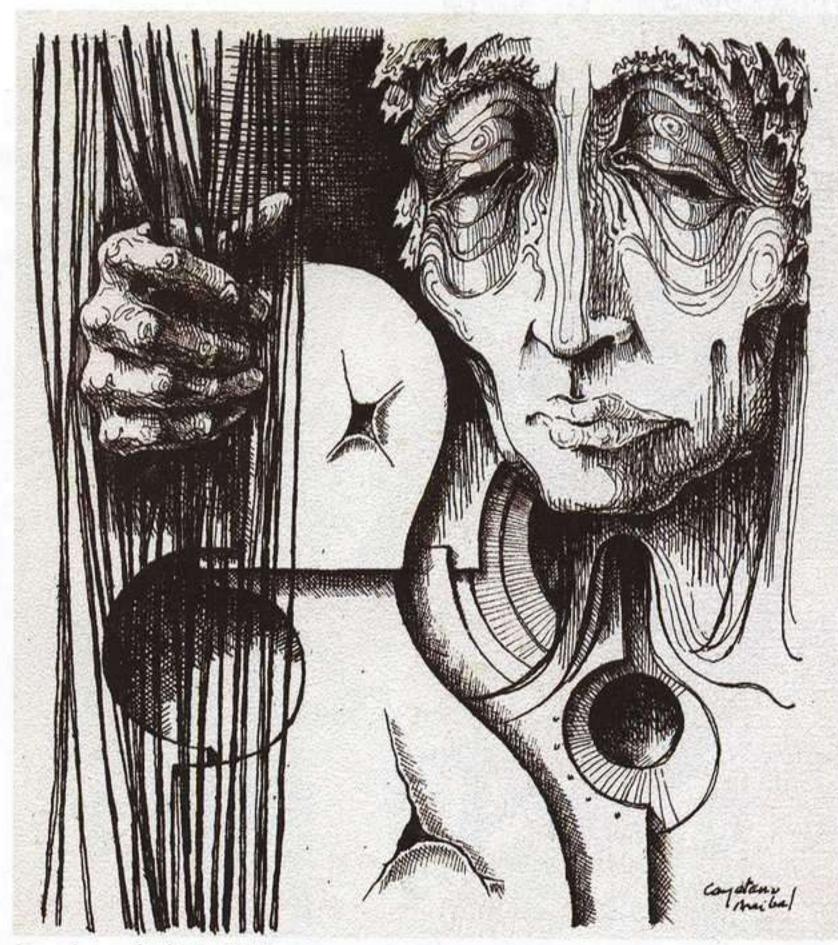
Bailando, tienes algo de orientales ensueños, y la risa de tu boca es un sonar constante de cristales, una florida catarata loca.

Bailando, tienes algo de sultana, y en la penumbra de tus ojos brilla el fulgor del mirar de una gitana embriagada de sol y manzanilla.

Bailando, tienes algo de las siestas calurosas de estío, y en tu pecho se amustian los claveles reventones...

Cuando bailas, paréceme que asestas puñaladas. Tus ojos en acecho son puñales que hieren corazones.

rogelio buendía

Cayetano Aníbal 1977

tres coplas de guitarra en la noche (Nostalgias)

Mi soledad me até al sueño
y...-¡allá va!... grité al olvido:
me ahogué en el agua del tiempo.

2 El olivar se ha dormido... (Hacia la mar se lo llevan entre la luna y el río.)

Y todo lo que perdí el sueño me lo fue dando: soñando he vuelto a morir.

emilio prados

a la voz de josé menese

Tan solo penando sin saber que un día una voz que me vino de lejos me consolaría.

Voz que me cantaba los años oscuros, la fatiga de todos mis muertos entre cuatro muros.

El arranque ciego, la sangre valiente, ese toro metido en las venas que tiene mi gente.

La furia del viento que afila la espuela y el bramido del mar amarrado sin barcos de vela.

Tan solo penando sin saber que un día esa voz que me vino hasta Roma me consolaría.

rafael alberti

Horacio Ferrer La Danza, 1935

elbaile

Cante la luz, que la forma
un ritmo oculto insinúe,
que la voz pinte, que tome
cuerpo, figura, dibujo;
que yo perciba la línea
secreta de los sonidos
y que mis ojos escuchen
músicas claras, visibles.
Esto es vivir y temblar,
temer, esperar, sentir,
hasta que el sueño o la muerte
borren música y contorno

manuel altolaguirre

se haga ciego y sordo en mí

porque todo lo profundo

hija serás de nadie

Me fui acercando hasta la lúgubre frontera de la llama, todavía reciente el maleficio. Dioses en vez de hombres arrancaban a la terrestre boca sus rescoldos de mísera epopeya. Ebria mejor que loca era la sed, mientras las jadeantes llaves del amor, la roja flor del vino, el nudoso gemir de la madera, recorrían la vida de un estéril fragor de insurrección.

Nunca fue

la omnipotencia concebida con más proscritos fueros de humildad. Aquí moría el tiempo retumbando entre las sometidas deserciones, fugaz la orilla incrédula del alma, inmortal su corriente.

Pero la mordedura de lo negro,
¿tú también?, repetía. Toca
mis azotados senos infecundos,
abre el furioso horno del relámpago,
ciega a tu casta en la lujuria
de la estación del hambre, en las sangrientas
volutas del recuerdo, por las roncas
angosturas de un grito. Allí verás
cómo se alza en errabunda cólera
tu propia sumisión. Bebe conmigo
el cuenco de la música, la líquida
maraña del lamento, pérfido
amor tendido en la harapienta
majestad de la noche, menguando el clamoroso
martirio de la luz.

Pero la mordedura

de lo negro, ¿tú también?, repetía.

Hija serás de nadie, laberinto
de infamantes asedios, tributaria
humillación del llanto, hija
serás de nadie, soleá tan libérrima
que su arma es su yugo, alimentada
de tierra, engendrada en la tierra,
tanto más alta cuanto más
caída, ¿tú también?, como Anteo.

josé manuel caballero bonald

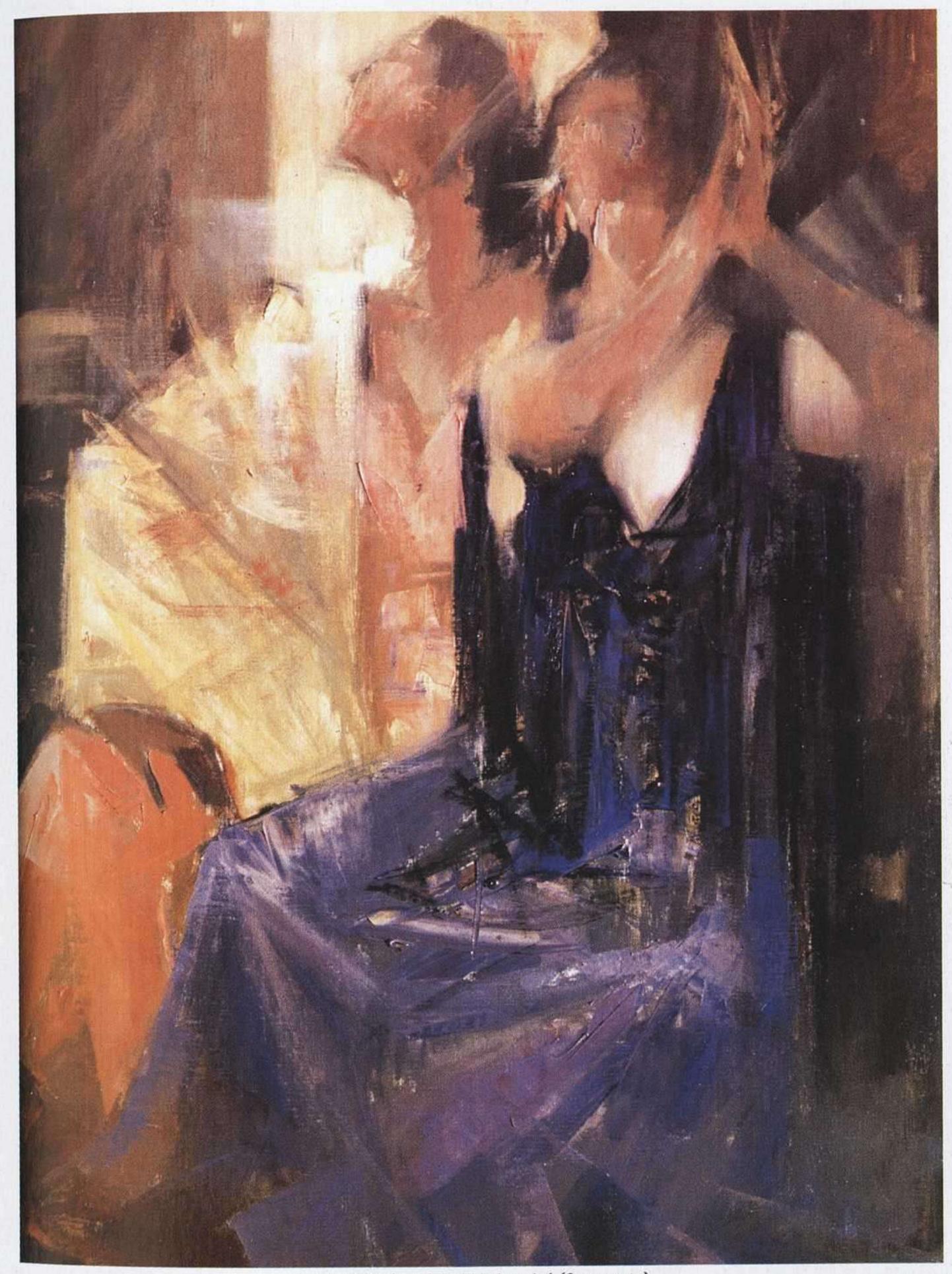
De La soleá

Bonifacio Alfonso Fandango

En la enésima noche del Condestable Iranzo vuelto Rosario o Manolito María, y a través del tiempo, de la mora ciudad a la que tumban los cheques miserables de las inmobiliarias, una enésima noche, un año más, te besa la boca oscura de la guitarra y la noche lo es todo. Cuando ya no haya más, cuando ya no haya más que americanos y Bancos, cuando todo -hasta un tercio de soleáse compre, ya a esta Peña Flamenca de Jaén no habrá quien la derribe puesto que ahora y aquí la comulgamos, la tenemos, la dejamos aquí entre todos clavada a este papel entre la luz locuaz y eterna de la guitarra y de las voces.

fernando quiñones

Juan Valdés Tríptico de la soleá (fragmento)

cante minero

Apenado silencio y sombra oscura. Quemando con su angustia la esperanza, húmedo fuego de profundas simas.

Y la fiebre ciñéndose al espanto

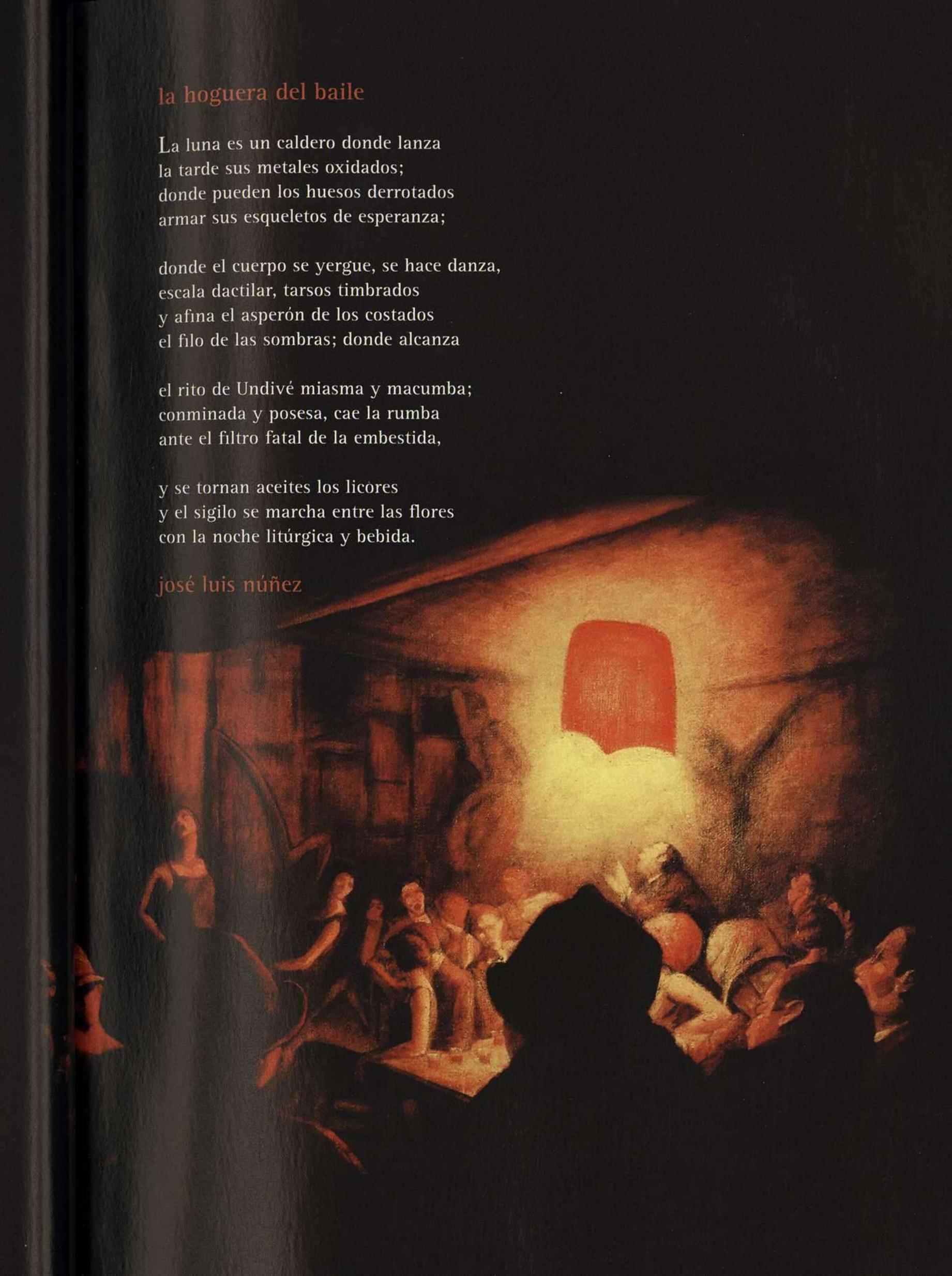
—impaciencia de esperas y temores
arbolando de dudas el espíritu—.

Cantar de los infiernos, sin estrellas ni lunas ni misterios; vagabundo de la aurora con lámpara de miedo hundiéndose en abismos de negrura.

Lamento de la noche, pasmo y grito, libélulas de brillos indelebles.

Un reflejo del alma tan sonoro, que extiende su sentir hasta la muerte.

juan velasco

Pablo Picasso Guitare 'J'aime Eva', 1912

Coplas Flamencas de autor

a la guitarra Pablo Picasso

SELECCIÓN DE LOS TEXTOS José Cenizo Jiménez

RAFAEL ALBERTI

La caja de mi guitarra no es caja, que es calabozo, penal donde pena España.

Quiero un pañuelo bordado que tenga en sus cuatro picos tu corazón dibujado.

... Y ya estarán los esteros rezumando azul de mar. ¡Dejadme ser, salineros, granito del salinar!

MANUEL ALCÁNTARA

Cuando termine la muerte, si dicen a levantarse a mí que no me despierten.

No digo que sí o que no. Digo que si Dios existe no tiene perdón de Dios.

Mira qué cosa tan rara: pasé la noche contigo estando solo en mi cama.

CARMEN AGUIRRE REQUENA

Esta agüita calaera se va adentrando en la tierra como en el alma las penas.

Le está faltando el aliento a mi pobre corazón, él tenía la ilusión de poder vencer al tiempo, pero el tiempo le venció.

La nubecita lloró y fue con sus lagrimitas que el campito floreció.

Pablo Picasso Guitarrista (cuadernos)

ANTONIO LUIS BAENA

Que cierre mis ojos cuando yo me muera la que siempre estuvo al laíto mío pa malas y buenas.

Debajito de la arena yo enterré mis pensamientos y el agüita se los lleva.

Tengo que pedirle a Dios que el día que yo me muera no entierren también mi voz.

ENRIQUE BALTANÁS

Lo nuestro no es matrimonio, que hace tiempo que esto es la sala de un manicomio.

Al cerro de los locos me voy a vivir. Es el sitio, prima, que a mí me conviene viéndome sin ti.

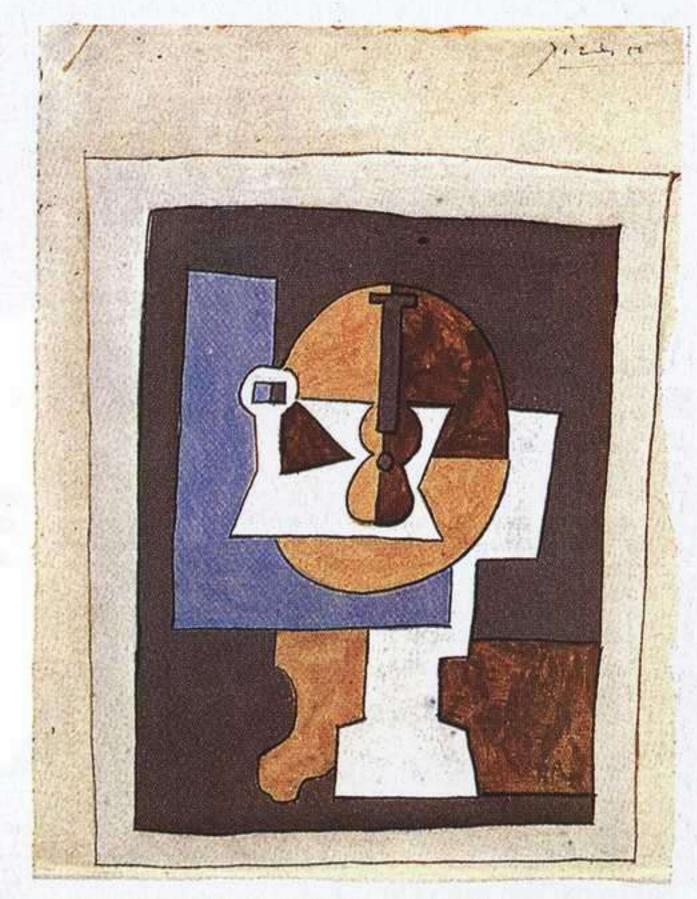
En el patio el limonero, y en mi cartera el retrato de la mujer que yo quiero.

MANUEL BALMASEDA

Adiós mundo que me voy y paso a paso me alejo, y de mi persona a ti, grandes recuerdos te dejo.

Me dicen el desgraciao por donde quiera que voy. ¡Antes yo no echaba cuenta, y ahora veo lo que soy!

Mi personita es la mare de toítas las penitas y toítos los pesares.

Pablo Picasso Frutero y guitarra, 1920

JOSÉ BERGAMÍN

Voy arrastrando mi pena como arrastra el que está preso el peso de su cadena.

Esto que yo a ti te cuento no sé si será verdad, pero debería serlo.

El querer que tú me tienes no es como el que yo te tengo: el mío te está buscando; el tuyo me está perdiendo.

JOSÉ LUIS BUENDÍA

En aquella esquina junto a aquel rincón se ha roto la cuerda en el relojillo de mi corazón.

Yo me agarro a tu querer como el olivo a la tierra al poquito de nacer.

Por quererte a toas las horas me levanto con los gallos que le cantan a la aurora.

Pablo Picasso Naturaleza muerta con guitarra, 1922

JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

Las doce ya han dao en Santa Lucía, loco me tienes sin sabé los pasos que andarás metía.

Yo le dije dónde vas y ella no m'ha respondío. Sabe Dios pa dónde irá.

Lo lleva escrito en la cara: se le va pasando el tiempo sin que nunca pase nada.

ALFONSO CANALES

Nadie sabe lo que piensa: sólo sabe lo que dice cuando la palabra acierta.

Si no te hubieran nacido, otro gallo te cantara que no hubieras conocido.

Nunca llegas a entenderte: aunque te canse la vida, más te cansará la muerte.

JOSÉ CENIZO JIMÉNEZ

Ya llega la nochecita con su negra soledad, con esta soguita al cuello cuándo me amanecerá.

Pobrecito del que llora sin nadie que lo consuele, con tener que llorar solo ya bastante pena tiene.

Las espinas del querer se alimentan de tu nombre por si lo quieres saber.

F. J. ESCOBAR BORREGO

Al carpintero del pueblo
l'he pedío que haga un columpio,
que se lo he prometío
a la niña de mis amores,
pa que se columpie despacito.

Con un pajarillo en sus manos a mi niño hablando vi, con un pajarillo en sus manos lo acariciaba y mecía, como le enseñó su mare cuando entonces vivía.

Yo no sé por qué motivo de no mirarte a la cara ahora sueño yo contigo.

AUGUSTO FERRÁN

Las fatigas que se cantan son las fatigas más grandes, porque se cantan llorando y las lágrimas no salen.

Como la quería tanto se dejó el hierro en la herida para morir más despacio.

Caminando hacia la muerte me encontré con tu querer, y por morir más a gusto seguí el camino con él.

ANTONIO GARCÍA BARBEITO

Tanto añoraba la mar que el agua del pozo la rociaba de sal.

La calle de mi querer siempre termina en tu puerta por más vueltas que yo dé.

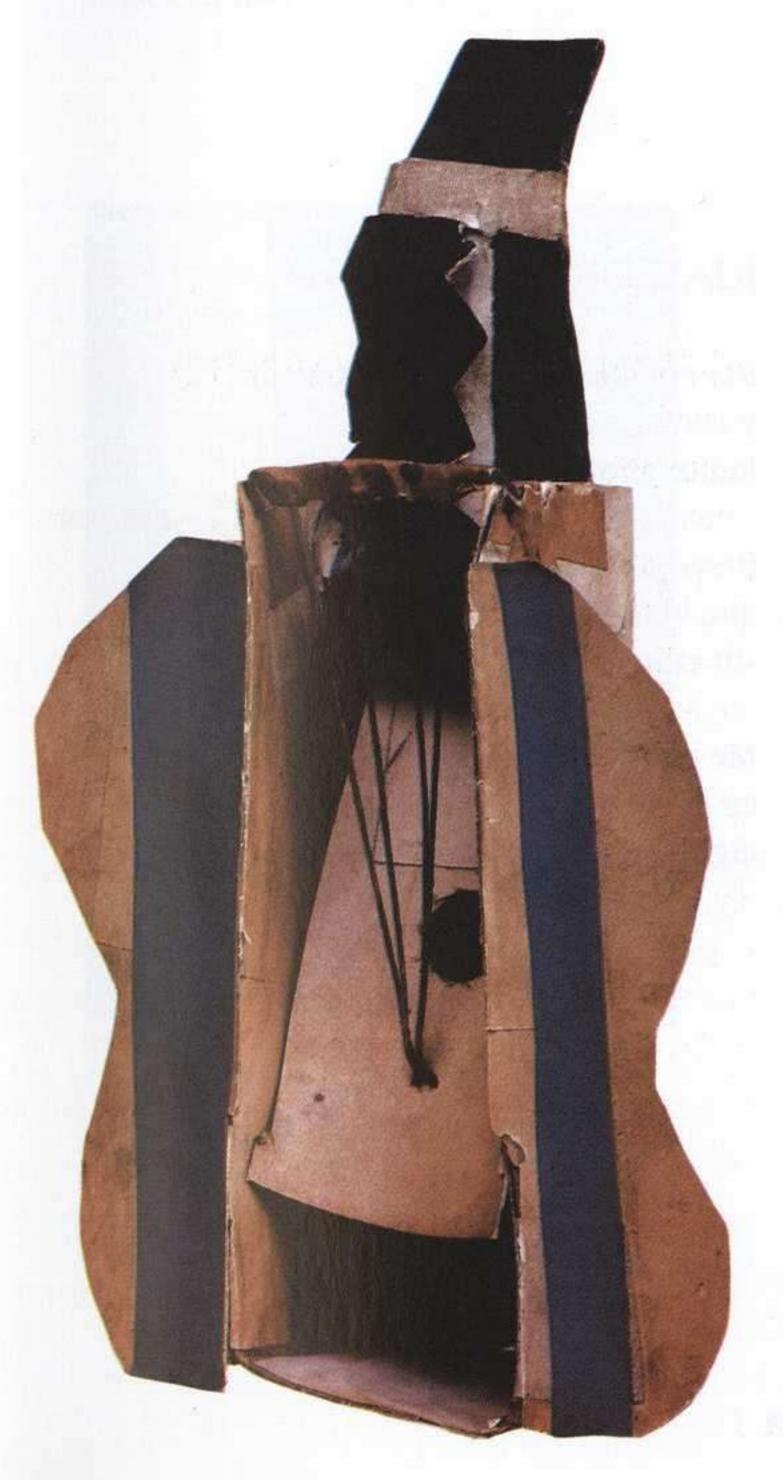
Aunque le digo que no, sigue empujando mi puerta. Y ya no sé lo que hacer, si echarle la tranca a la puerta o abrírsela de una vez.

JOSÉ GARCÍA PÉREZ

Para jornales de hambre los tiempos que yo me paso sin los besos de mi madre.

No me cuentes más desgracias que yo tengo mi rosario con pedacitos de alma.

Cada cual con su locura: tú sintiendo mi tristeza, yo amando las penas tuyas.

JESÚS GARCÍA SOLANO

Que nadie diga en amores de esta agua no beberé, que tarde o temprano llegan las horitas de la sed.

La hierba del caminito
que hasta la mina yo piso
es la esperanza que tengo
de poder volverla a ver
cuando de la mina vengo.

Si tú a mí me amaras, mujer compañera, el invierno frío de la negra noche en mí no estuviera.

JUAN MIGUEL GONZÁLEZ DEL PINO

Lloro porque un día ya no lloraré, lloro por las cosas que no han sido nunca ni lo podrán ser.

Y estos fueron mis pecados: vino tinto por la noche, mañanas de vino blanco.

Mira si soy desgraciao, que tira, para no verme, mi sombra por otro lao.

Pablo Picasso Guitarra, 1912

FÉLIX GRANDE

El daño que nos hacemos va siendo pasito a paso lo poquito que tenemos.

Cuando se te haga de noche y espierte tu corazón llorarás abrazaíta a la palabra perdón.

Cuando tú m' eches de menos el olvido o el rencor te dirán mi paraero.

FERNANDO GUTIÉRREZ CANDELA

La alegría he perdío, perdí a mi mare. Como perro sin amo voy por la calle.

Tanto ha bajao a la mina este cuerpecito mío que cuando baje a la tierra tendrá el camino aprendío.

Tranquilo estaba en mi casa: un día llamó a la puerta aquella que no esperaba.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Era el pobrecillo ciego y cantaba sollozando la luz de unos ojos negros.

Besad a esos pobres niños que van solos por el mundo sin encontrar pan ni abrigo.

Me da pena cuando veo en la alegre primavera algún arbolillo seco.

VÍCTOR JIMÉNEZ

«La Estación»

Puente aquel de San

Bernardo,

todavía pasa el tren
de mi infancia por debajo.

No olvido que he de coger, estación de San Bernardo, un día mi último tren.

Estación de San Bernardo, mejor si mi último tren llega con mucho retraso.

JUAN JIMÉNEZ GARCÍA

Es tanto lo que he vivío que el día que yo me muera me lo tendré merecío.

Le puse en la boca un nío y se lo llené de pájaros pero no dijo ni pío.

Mi vida es sólo un renglón con faltas de ortografía por culpa del corazón.

Pablo Picasso Guitarra, 1912

ANTONIO MACHADO

Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender.

Por todas partes te busco sin encontrarte jamás, y en todas partes te encuentro sólo por irte a buscar.

Por darle al viento trabajo cosía con hilo doble las hojas secas del árbol.

MANUEL MACHADO

Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera camino de cualquier parte.

No vuelvo a verte en la vida, ni por tu calle a pasar. Tu carita con la mía no se vuelven a juntar.

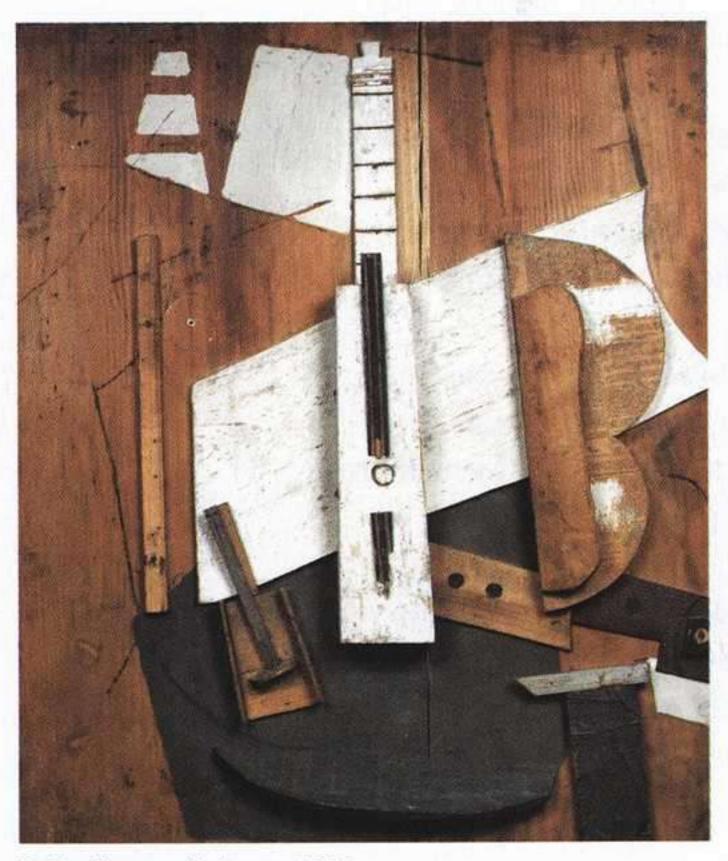
A la orillita de un río me pongo a considerar: mis penas son como el agua, que no acaba de pasar.

RICARDO MOLINA

Pegar la frente a la piedra fría de astros, perfumada de azahar, de primavera.

¿Qué importan las demás cosas? Quedarse inmóvil aquí, en la soledad más honda.

Hasta que todo se apague y la fuente del olvido se desborde por el aire...

Pablo Picasso Guitarra, 1913

RAFAEL MONTESINOS

Me estoy muriendo y no tengo un sitio en tu corazón adonde caerme muerto.

Que nadie se llame a engaño. Todo el que vive por dentro, por dentro se va matando.

He vivido cuatro días; tres no fueron sevillanos. Llevadme a la tierra mía.

FRANCISCO MORENO GALVÁN

Señor que vas a caballo y no das los buenos días, si el caballo cojeara otro gallo cantaría.

Por darle que hablá a la gente me puse a pescar estrellas con una caña en la fuente.

Como un hijo lo quería y ahora que no está conmigo lo quiero más todavía.

Pablo Picasso Guitarra, 1916

ANTONIO MURCIANO

Ándeme los pasos, madre, y que me saquen de aquí, que me tienen entre rejas por lo que no cometí.

Estoy tan hecho a sufrir, que ya hasta quiero a mis penas y ellas me quieren a mí.

Lo mismo que la palmera que está al pie del caserío, quiero tenerte a mi vera dándole sombra a lo mío.

DANIEL PINEDA NOVO

Mi mare fue la mejó: por eso s'abrió las venas y hasta su sangre me dio.

Aunque mucho te quería, por tus malitas entrañas ya te tengo aborresía.

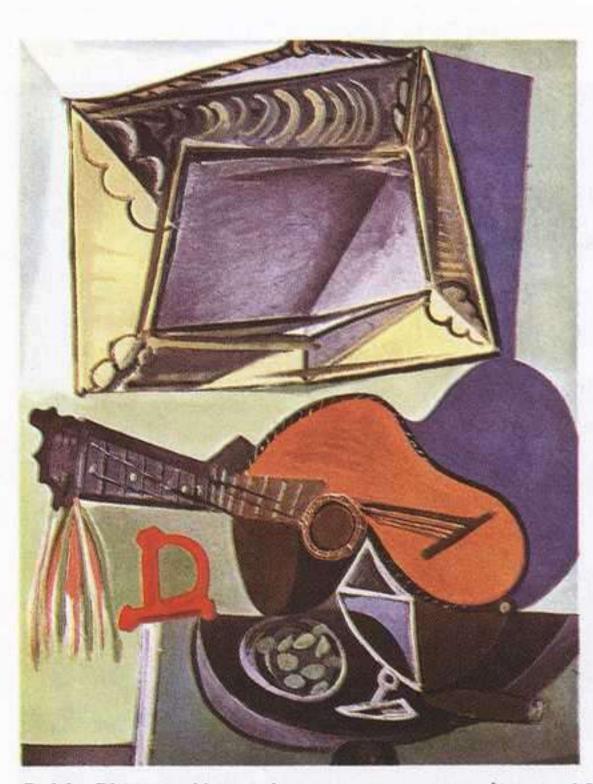
Mardita gitana, si te habré querío que hasta er cariño de mi mare güena por ti lo he perdío.

ANTONIO ORTEGA

De las penas que he heredao tengo a la luna llorando, mira si soy desgraciao.

De noche le pido a Dios que el sueño me venza pronto pa no pensar en tu amor.

Cosas de la evolución, que el gazpacho ya lo venden en envases de cartón.

Pablo Picasso Naturaleza muerta con guitarra, 1942

JOSÉ LUIS ORTIZ NUEVO

Verlos venir como vienen verlos llegar como llegan y ver cómo me los prenden los encierran y los echan.

Una rayita de nieve...
Teniendo trato con ella si la tienes eres alguien si no la tienes: cualquiera yendo pa ninguna parte.

Con el rumbo más perdío que un barquito a la deriva navegando sin sentío.

JUAN PEÑA JIMÉNEZ

No te pongas a mi vera, que esta penita que tengo es penita que se pega.

Mira si soy despistado que me olvidé de morirme el día que me enterraron.

Las ilusiones que tuve se fueron y se perdieron como en el cielo las nubes.

JULIO PORLÁN

Por detrás de cada puerta hay hombres que están llorando por cosas que no se cuentan.

La verdadera verdad: cualquier día te quedas tieso y te llevan a enterrar.

En aquel rincón oscuro, sin que nadie lo supiera, había una mujer llorando solita y sola sus penas.

JOSÉ PRADA

Cada vez que hay una guerra siempre mandan a luchar a los pobres desgraciaos que si mueren qué más dá si el que manda se ha salvao.

Los cantes de Andalucía son cementerios de penas y viveros de alegrías.

Me sobra la voluntad
pero me falta el dinero
que es como no tener na.

FERNANDO QUIÑONES

No me llames la atención, que es que yo estoy más loquito que el reloj de la estación.

Paterna ardía de jilgueros el día que murió la Petenera. Entre caballos y sombreros se apretaba el sol en su acera.

Con el rigor de las señales llegaba el vaho de las eras y un levante de soleares resecaba las cantareras.

Pablo Picasso Hombre con guitarra, 1911

ANTONIO RINCÓN

Como tenía dos caras yo no sabía distinguí si era la buena o la mala.

Yo no pueo viví lejos de mi tierra; que eso es lo mismo que estar condenao a una muerte lenta.

Qué malita es mi locura quererte como te quiero sin esperanza ninguna.

RICARDO RODRÍGUEZ COSANO

Pasito a pasito lento tú te has salío del fango y yo me he queao dentro.

Cuando la muerte me llame yo voy a corré a su vera; a ver si en la otra vía no sufro de esta manera.

Yo me desperté llorando, era una noche de invierno. Soñe que me habías dejao, pero yo seguí durmiendo porque estabas a mi lao.

Pablo Picasso Bouteille, guitare et compotier, 1922

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ OJEDA

Hay quien a un árbol se arrima buscando la buena sombra y el árbol le cae encima.

Lleva esta pena conmigo tantos momentos pasaos que ya le tengo cariño.

Ya no vengas, primavera, este año por mi casa, que ha muerto mi compañera y las flores por su falta se marchitarán de pena.

LUIS ROSALES

y no llegaba la pena, y la esperé tanto tiempo para perderme y para perderla.

Recordando la esperanza la vida se vive entera en cada instante que pasa.

Lola, la pena fue tan amarga más que por pena por sola.

Pablo Picasso Partition, bouteille de porto, guitare et cartes à jouer, 1917

SALVADOR RUEDA

Sentao en su tumba lloro sin consuelo, a ver si la tierra recalo, hecho llanto y llego a su cuerpo.

Tus ojos son un delito negro como las tinieblas, y tienes para ocultarlo bosque de pestañas negras.

Hay en tu mirada yo no sé qué cosa, que en mis fibras penetra y penetra como espada sorda.

JAVIER SALVAGO

A las claritas del día el sol por los olivares y tus manos ya tan frías...

¡Que se calle el refranero! Para malo conocido cualquier cambio sabe a bueno.

No sé qué tiene la vida que, a ratos, se me atraganta como si fuera una espina.

ANTONIO SÁNCHEZ

A un pozo tiré una piera y en el fondo se clavó lo mismo que tu cariño se clavó en mi corazón cuando éramos dos niños.

Mi cuerpecito lo tengo moraíto como un lirio, si Dios me diera la muerte acababan mis martirios.

Los ojitos de tu cara si yo tuviera la suerte que sólo a mí me miraran.

JOSÉ LUIS TEJADA

Y entre toda esta alegría, sólo una pena sin nombre, no poder llamarte mía.

Yo estoy durmiendo en el suelo pa que mi cama no pierda el hoyito de tu cuerpo.

Cómo te llamas cristiano si las cruces que te haces las borras con la otra mano.

CALIXTO SÁNCHEZ

Le puse a mi padecer una cadena de plata pa que el tiempo no borrara la huella de tu querer y sus horas tan amargas.

A voces por las calles no los escucharon, como perritos que a la puerta ladran los ajusticiaron.

La luna por el cielo se va durmiendo, una cuna en las nubes se está haciendo.

JOSÉ DE LA TOMASA

En una ola me dormí; la brisa me despertó y de la muerte salí.

Cada persona es un mundo por pensar de una manera; yo soy mu poquita cosa porque pensar no me dejan.

Ni Goya ni Zurbarán ni Velázquez ni Murillo nunca han podío pintá la tristeza de un chiquillo cuando no puede jugá.

MIGUEL DE UNAMUNO

Con el cante jondo, gitano, tienes que arrasar la Alhambra, no le hace falta a la zambra palacios hechos de mano.

Que basta una fresca cueva a la vera del camino, tienes al cante por sino que a tus penitas abreva.

Tienes el sol por hogar, tienes el cielo por techo, tienes la tierra por lecho, por linde tienes la mar.

Pablo Picasso Guitarra, botella, frutero y copa sobre una mesa, 1919

PACO VARGAS

La vida tiene dos caras: la una cuando se pierde, la otra cuando se gana.

Maldita sea la muerte que siempre viene a buscar a quien menos lo merece.

El día que yo me muera no me vengáis a llorar, que venga alguien que sepa a cantar por soleá mientras el viento me lleva.

AURELIO VERDE

Me callo las penas
de penas que tengo
y son tantas espinas clavaítas
que ya ni las cuento.

Llaves de la intimidad una copia cada uno y para usted de contar.

A la serrana mía yo la comparo con agüita de pozo cuando es verano.

MARÍA VICTORIA VERDÚ GONZÁLEZ

Amor que no hace llorar es porque le falta algo o porque le sobrará.

Cuando de ti me despido en vez de decirte adiós a Dios, que vuelvas, le pido.

Vive en mi recuerdo preso aquel amor que no fue pareja, abrazo ni beso.

MIGUEL ÁNGEL VILLAR

Esa paloma que vuela con una rama de olivo ¡qué peso tan grande lleva!

Soledad de cementerio, to llenitos de muertos y no se hablan, qué serios.

Soledad no es estar solo, es que yo te quiera a ti y que tú quieras a otro.

FERNANDO VILLALÓN

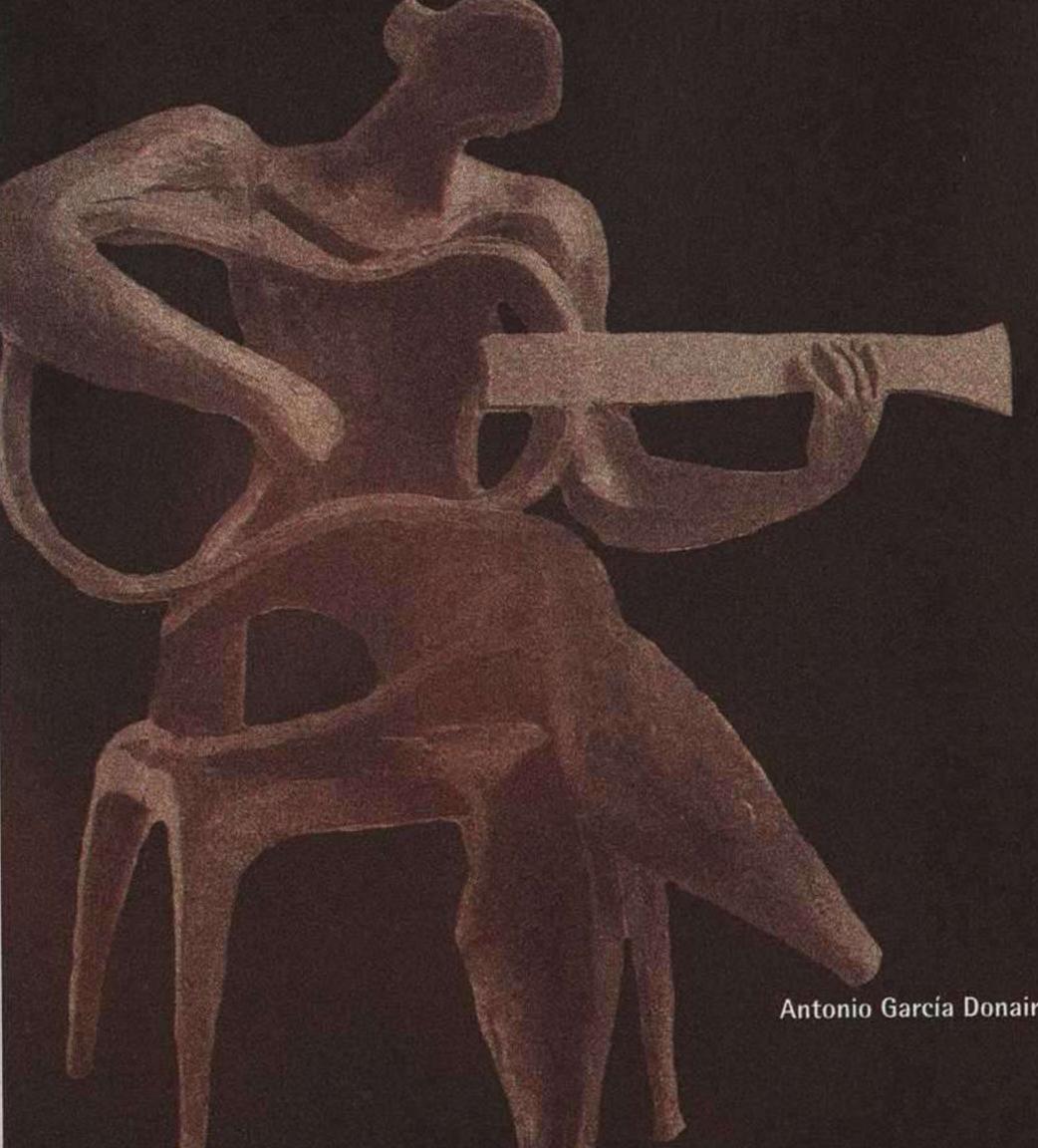
Con los zapatos puestos tengo que morir: si muriera como los valientes hablarían de mí.

¡Madre de la Soledad! Qué malito es no ser libre y tener necesidad.

Vela blanca de tu barco, pañuelo de despedida que la mar lleva en la mano.

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.

LA GUITARRA

Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del Sur caliente que pide camelias blancas. Llora flechas sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. ¡Oh guitarra! corazón malherido por cinco espadas.

Federico Garcia Lorca

Antonio García Donaire Guitarrista

GUITARRA O LUNA

Guitarra como luna. ¿Es la luna o su sangre? Es un mínimo corazón que ha escapado y que sobre los bosques va dejando su azul música insomne.

Una voz o su sangre, una pasión o su horror, un pez o luna seca que colea en la noche salpicando los valles.

Mano profunda o ira amenazada. ¿La luna es roja o amarilla? No, no es un ojo inyectado en la furia de presenciar los límites de la tierra pequeña.

Mano que por los cielos busca la misma vida,

busca los pulsos de un cielo desangrándose,

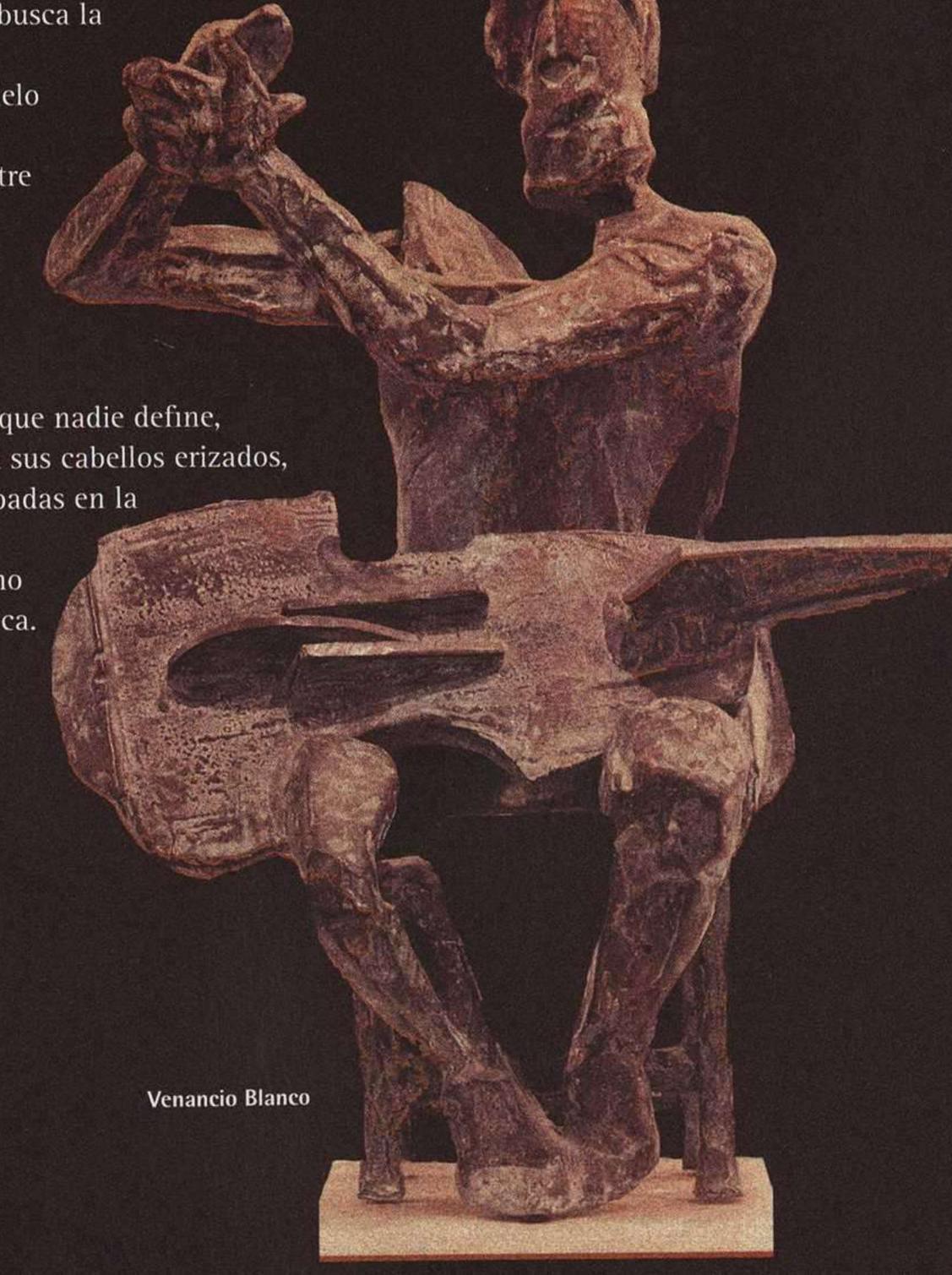
busca en las entrañas entre los viejos planetas

que extrañan la guitarra que se alumbra en la noche.

Pena, pena de un pecho que nadie define, cuando las fieras sienten sus cabellos erizados, cuando se sienten empapadas en la

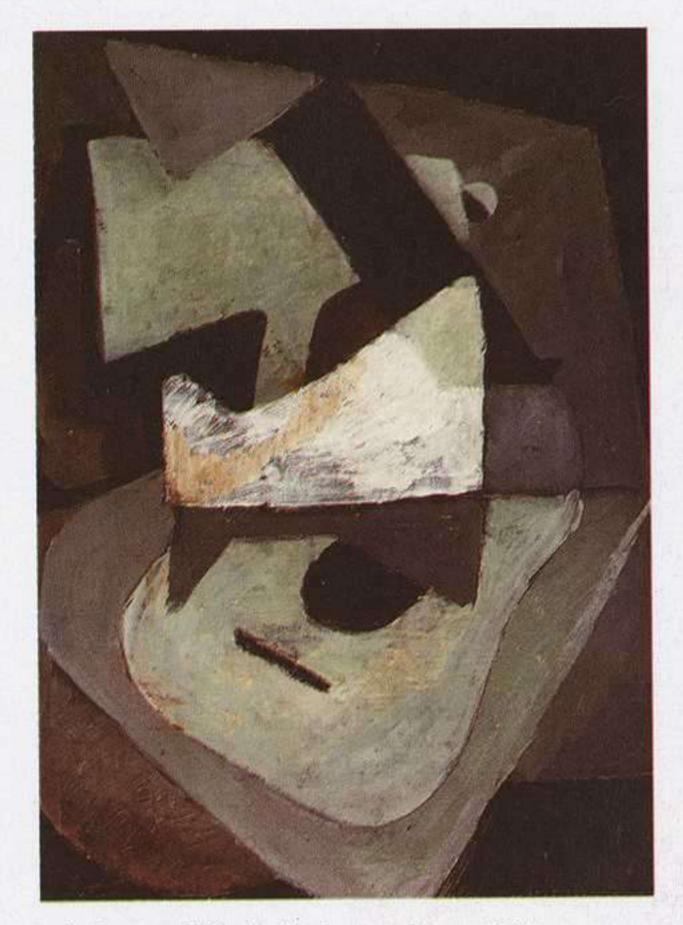
luz fría que les busca la piel como una mano quimérica.

Vicente Aleixandre

PROGRAMA DE GUITARRA

A Félix Grande

José Moreno Villa Bodegón y guitarra, 1927

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

Su son va llenando el mundo de sombra, por dentro es de lluvia, por fuera es de hoja.

Suena la guitarra y oyéndola tiemblas con la carne viva y la sangre quieta.

Cuando en el silencio se levanta y habla su voz de rodillas parece sonámbula.

Se juntan las manos de muertos y vivos, los labios atados por un mismo hilo.

Se juntan las manos de muertos y vivos, los labios atados por un mismo beso.

La pena que vives, la sangre que sientes van haciendo un nudo para anochecerte.

Suena la guitarra y nos dice una casi interminable palabra de angustia. Un temblor de lluvia desmorona el cuerpo: la lluvia y la sangre con el mismo tiemblo.

Luis Rosales

