

I. SELECCIÓN DE POEMAS DE LORCA

1.-COPLA

Aquella copla
Tenía
Una mariposa negra
Y una mariposa roja.
Yo mira balcones
Plateados de la aurora
Montado sobre la mula
De mi noria.
Salen estrellas de oro
(salían estrellas de sombra).
Decía
Aquella copla
La indecisión de mi vida.
Entre las dos mariposas
(este poema forma parte del grupo primitivo de Poema flamenco).

2.-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 flecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas (pertenece a la colección de poemas de la seguriya gitana, dentro del
Poema del Cante Jondo).

3.BALADA DE LA PLACETA

1919

Cantan los niños
en la noche quieta;
¡arroyo claro,
fuente serena!

Los niños

¿Qué tiene tu divino
corazón en fiesta?

Yo

Un doblar de campanas
perdidas en la niebla.

Los niños

Ya nos dejas cantando
en la plazuela.
¡Arroyo claro,
fuente serena!

¿Qué tienes en tus manos
de primavera?

Yo

Una rosa de sangre
y una azucena.

Los niños

Mójalas en el agua
de la canción añeja.
¡Arroyo claro,
fuente serena!

¿Qué sientes en tu boca
roja y sedienta?

Yo

El sabor de los huesos
de mi gran calavera.

Los niños

Bebe el agua tranquila
de la canción añeja.
¡Arroyo claro,
fuente serena!

¿Por qué te vas tan lejos
de la plazuela?

Yo

¡Voy en busca de magos
y de princesas!

Los niños

¿Quién te enseñó el camino
de los poetas?

Yo

La fuente y el arroyo
de la canción añeja.

Los niños

¿Te vas lejos, muy lejos
del mar y de la tierra?

Yo

Se ha llenado de luces
mi corazón de seda,
de campanas perdidas,
de lirios y de abejas,
y yo me iré muy lejos,
más allá de esas sierras,
más allá de los mares,
cerca de las estrellas,
para pedirle a Cristo
Señor que me devuelva
mi alma antigua de niño,
madura de leyendas,
con el gorro de plumas
y el sable de madera.

Los niños

Ya nos dejas cantando
en la plazuela,
¡arroyo claro

4.LA AURORA (1929)

La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean en las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraísos ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencia sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

5.BALADA INTERIOR (A GABRIEL)

El corazón,
Que tenía en la escuela
Donde estuvo pintada
La cartilla primera,
¿Está en ti,
Noche negra?

(Frío, frío,
Como el agua
Del río.)

El primer beso
Que supo a beso y fue
Para mis labios niños
Como la lluvia fresca,
¿Está en ti,
Noche negra?

(Frío, frío
Como el agua
Del río.)

Mi primer verso.
La niña de las trenzas
Que miraba de frente
¿Está en ti,
Noche negra?

(Fríó, frío,
Como el agua
Del río,)

Pero mi corazón
Róido de culebras,
El que estuvo colgado
Del árbol de la ciencia,
¿Está en ti,
Noche negra?

(Caliente, caliente,
Como el agua
De la fuente.)

Mi amor errante,
Castillo sin firmeza,
De sombras enmohecidas,
¿Está en ti,
Noche negra?

(Caliente, caliente,
Como el agua
De la fuente.)

¡Oh, gran dolor!
Admites en tu cueva
Nada más que la sombra.
¿Es cierto,
Noche negra?

(Caliente, caliente,
Como el agua
De la fuente.)

¡Oh, corazón perdido!
¡Réquiem aeternam!

F. D. L.

II. ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS

- 1898 Nace Federico García Lorca
La Guerra Hispanoamericana: España cede sus últimas colonias ultramarinas--Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas--a los Estados Unidos
- 1900 Creación del Ministerio de Educación Pública
- 1902 Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad y sube al trono
Fundación de la Lliga Regionalista en Catalunya (el partido de la burguesía industrial)
- 1904 El dramaturgo José Echegaray recibe el primer Premio Nobel de Literatura otorgado a un escritor hispánico
- 1906 Santiago Ramón y Cajal gana el Premio Nobel de Medicina
- 1908 Se instituye la instrucción pública obligatoria hasta los 12 años
- 1909 Semana Trágica de Barcelona
- 1910 Se abre en Madrid la Residencia de Estudiantes
- 1914-18 La Primera Guerra Mundial; España se mantiene neutral
- 1917 La Revolución Soviética que resulta en la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
- 1918-20 Trienio bolchevique: conflictos laborales y sociales en las zonas rurales del Sur de España
- 1921 Desastre español de Annual, en Marruecos
- 1922 El dramaturgo Jacinto Benavente gana el Premio Nobel de Literatura
Falla, Lorca y el pintor Zuloaga organizan el concurso de cante jondo en Granada para promover la música folklórica andaluza
- 1923 Alfonso XIII le concede poderes dictatoriales al general Primo de Rivera tras un golpe militar
- 1924 André Bretón publica su Manifiesto del surrealismo
- 1927 Celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora, lo cual da el nombre al grupo de poetas y músicos llamado "La Generación del 27," cuya meta estética era mezclar lo tradicional con lo vanguardista
Hundimiento de la Bolsa de Nueva York y comienzo de la gran depresión económica
- 1929 Intentos de derrocar la dictadura de Primo de Rivera; las universidades cierran por oposición al régimen
Reforma del código penal mediante el cual se penalizan los actos homosexuales para ambos sexos
Lorca hace un viaje a Nueva York
- 1931 Proclamación de la Segunda República; dimisión de Primo de Rivera; caída de la monarquía; Alfonso XIII abandona España
- Fundación de La Barraca subvencionada por el nuevo gobierno

- republicano
- Aprobación de Estatuto de Cataluña
- Sublevación del general Sanjurjo que puso de manifiesto la oposición a las reformas del gobierno
- 1932 La ley del divorcio es aprobada
- Se elimina la pena de muerte
- Reforma del código penal: la homosexualidad deja de ser criminal (con la excepción de los miembros del ejército)
- 1933 Fundación de la Falange Española
- La revolución de los mineros socialistas en Asturias (una provincia al norte de España) es duramente reprimida
- 1934 Huelga de los campesinos del sur
- 1936-39 Guerra Civil en España
- Gana las elecciones generales el Frente Popular (coalición de izquierdistas) en febrero
- Alianza de Intelectuales Antifascistas para la defensa de la cultura, en abril; publicaron la revista cultural *El mono azul*, hasta el final de la guerra civil
- 1936 Inauguración de la Sección de Bibliotecas de Cultura Popular bajo los auspicios del Ministerio de Instrucción Pública
- el 17 de julio un sector del ejército bajo el general Francisco Franco se subleva contra la República y comienza la guerra civil
- Federico García Lorca es fusilado el 19 de agosto en Viznar, cerca de Granada, por las fuerzas nacionalistas

III. BIOGRAFIAS DE LOS AUTORES

Federico García Lorca

Información biográfica

Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, un pueblo de la Vega de Granada, en un año aciago para España, 1898. Su madre, doña Vicenta Lorca, era una maestra en excedencia y fue su primera maestra. Ella le inculcó su afición por la música y la poesía. (Por eso, Federico usaba más su segundo apellido, el heredado de su madre, que el apellido paterno.) El padre de Lorca, don Federico García Rodríguez, era un agricultor acomodado.

En 1907 la familia se trasladó a Valderrubio (llamado entonces Asquerosa), un pueblo cercano. Ya desde muy pequeño sus intereses eran artísticos, debido en parte a los efectos de una enfermedad que le impidió levemente su desarrollo físico. Aprendió canciones populares y desde pequeño le interesó la literatura romántica y clásica. El teatro era una de sus aficiones favoritas y le gustaba actuar y montar representaciones de teatro para sus familiares y amigos. Le fascinaban los títeres y las marionetas.

El joven Lorca ingresó en el Instituto de Almería, donde permaneció unos meses hasta 1908. Allí comenzó sus estudios musicales formales de piano y guitarra. El próximo año la familia se trasladó a Granada donde Lorca empezó el bachillerato en el colegio de los jesuitas. Prefería sus estudios de música por encima de las materias más académicas. Fue suspendido en el examen de bachillerato cuando tenía 16 años y tuvo que esperar un año para ingresar en la Universidad de Granada para estudiar Derecho. Se matriculó también en la Facultad de Filosofía y Letras donde estaban sus verdaderos intereses: el dibujo, la pintura, la poesía, la lectura de los románticos españoles del siglo XIX y de los escritores modernos de Latinoamérica y de otros autores como Shakespeare y los poetas simbolistas franceses, el teatro clásico de España y Grecia.

En 1916 y 1917 Lorca hizo unos viajes de estudios por España con su profesor y varios compañeros. Conoció a Antonio Machado en Baeza durante este viaje. Su primer libro, *Impresiones y paisajes* (1918), consiste en descripciones líricas en prosa de esos cuatro viajes. Al regresar de este viaje Lorca abandonó el estudio de la música y comenzó a escribir poesía. Conoció al compositor Manuel de Falla en 1917.

Portada de la primera edición del Poema del cante jondo

Lorca se trasladó a Madrid en 1919 y se instaló en la Residencia de Estudiantes, donde vivió hasta 1928. Estrenó su primera obra de teatro, *El maleficio de la mariposa*, en Madrid en 1920. La obra fracasó. Lorca continuó escribiendo poesía y publicó en 1921 *Libro de poemas*, en el que se refleja una crisis de adolescencia de Lorca. Ese mismo año comenzó a escribir *Poema del cante jondo*. En 1922 organizó con Manuel de Falla la "Fiesta del cante jondo," que se celebró en Granada.

Con la colaboración de Falla, Lorca representó una pieza teatral de guiñol (marionetas) para niños en Granada en 1923. En ese mismo año conoció a Salvador Dalí en la Residencia de Estudiantes. En esa época trabajó en sus libros de poemas *Suites* y *Canciones*. En 1924 volvió a colaborar con Falla en la preparación de una ópera y empezó a escribir parte del *Romancero gitano*.

García Lorca participó en la conferencia en homenaje al gran poeta del Siglo de Oro, Luis de Góngora, en 1926, con motivo del trescientos aniversario de la muerte del poeta. De esta conferencia vino el nombre para los poetas y músicos interesados en la mezcla de lo tradicional y lo vanguardista, "La Generación del 27." Al año siguiente, Lorca escribió *Soledad* en homenaje a Góngora (la obra más famosa de Góngora son sus *Soledades*).

En 1927 se estrenó en Barcelona una obra de teatro que Lorca había escrito en 1923, Mariana Pineda. Basó su drama poético en la historia de una mártir liberal que fue ahorcada por sus conspiraciones contra el rey Fernando VII, cuyo reinado absolutista dejó por herencia las guerras civiles del siglo XIX. La famosa actriz Margarita Xirgu desempeñó el papel principal de Mariana y Salvador Dalí diseñó los escenarios. Ese mismo año Lorca publicó sus Canciones y tuvo lugar una exposición de sus dibujos en una galería de arte de Barcelona. En 1928 publicó Romancero gitano, una obra de gran éxito inmediato. Sin embargo, antiguos colaboradores suyos como Dalí criticaron esta última obra, lo cual ocasionó una ruptura entre los dos artistas.

Dibujo de Salvador Dalí para la protagonista de Mariana Pineda

Lorca y otros intelectuales granadinos, entre ellos Manuel de Falla, fundaron una revista literaria provocativa con el título de *Gallo* (se publicaron dos números). Lorca continuó escribiendo para el teatro; su farsa Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, una obra simbólica sobre un viejo y su joven esposa, fue prohibida por la censura en 1929, quizás porque el protagonista se parecía demasiado al dictador Miguel Primo de Rivera o quizá por su subtítulo "Aleluya erótica." En junio del mismo año, mientras el autor sufría una depresión por sus fracasos tanto literarios como sentimentales, Lorca salió para Nueva York, ayudado por su antiguo profesor de la Facultad de Derecho de Granada, Fernando de los Ríos. En 1932 es nombrado director de la Barraca, una compañía de teatro universitario que pretende llevar por España el teatro Clásico para darlo a conocer al pueblo..Su propia obra se va conociendo y tiene éxito. En 1933-34 realiza una gira muy intensa por Argentina y Uruguay y se representan sus obras.

EN 19 DE AGOSTO DE 1936, EN PLENO TRIUNFO Y RECONOCIMIENTO ES ASESINADO EN UN BARRANCO DE GRANADA POR SU LUCHA A FAVOR DE LA LIBERTAD.

Ernesto Júlio Nazareth (Río de Janeiro, 20 de marzo de 1863 - Jacarepaguá, 4 de febrero de 1934)

1. Biografía

Nazareth forjó su musicalidad en la efervescente ciudad de Río de Janeiro, en un Brasil en plena transformación política y social, asistiendo a la abolición de la esclavitud y la proclamación de la república. Era hijo de Vasco Lourenço da Silva Nazareth y de Carolina da Cunha Nazareth, pianista y primera maestra del niño. Ella le enseñó a tocar vales y polcas. Después de la muerte de su madre (en 1873, cuando él tenía diez años de edad), Nazareth siguió sus estudios de piano y en 1877 (a los 14 años de edad) compuso su primera polca-*lundú*

Ernesto Nazareth

Siguió estudiando música con los profesores Eduardo Madeira e Lucien Lambert, pero comenzó a frecuentar a músicos populares de *choro*, que estimularon su original y agudo sentido del ritmo. También fue influenciado por otros estilos africano-brasileros, como el *maxixe* y el *lundú*. Sin embargo Nazareth siempre luchó contra el reconocimiento de estos ritmos en sus composiciones, a las que él —como músico académico— prefería denominar “tangos brasileños” (ya que los tangos y las polkas eran los estilos de moda en la década de 1890).

Intérprete constante de sus propias composiciones, trabajó muchos años en la sala de espera del cine Odeón de Río de Janeiro (que se encontraba en la esquina de la avenida Sete de Setembro con avenida Rio Branco). Muchos personajes ilustres concurrían (incluso desde otros estados de Brasil) al cine Odeón sólo para oírlo tocar. También se presentaba como “pianero” en salas de cine, bailes, saraos, reuniones y ceremonias sociales. Comenzó a ser conocido y viajó por todo Brasil tocando su música en el piano.

Ernesto Nazareth convirtió los sonidos callejeros tocados por los músicos populares brasileños y los tradujo al piano, dándoles un ropaje delicado. Su obra se sitúa en la frontera de lo popular con lo erudito, transitando a voluntad por las dos áreas. A principio de los años veinte consiguió trabajo tocando en una tienda de música. En un tiempo en que tanto las radios como la industria discográfica no habían comenzado a desarrollarse en Brasil, para un compositor la única manera de mostrarse y darse a conocer era tocar en vivo. En la tienda de música él tocaba partituras y entusiasmaba a los clientes a comprar algunas. Entre las partituras estaban sus propias composiciones. De acuerdo con sus biógrafos, Nazareth era muy estricto cuando el cliente “probaba”

alguna de sus partituras, y frecuentemente le terminaba pidiendo que interrumpiera la ejecución.

A fines de los años veinte comenzó a enfrentar problemas auditivos que empeoraron en esos sus últimos años de vida. El trauma provocado por la muerte de su hija y su esposa intensificaron el deterioro de su salud mental. En 1933, a los setenta años, el compositor fue internado en la colonia Juliano Moreira, en Jacarepaguá. El 1° de febrero de 1934 Nazareth huyó del manicomio y sólo fue encontrado tres días después, muerto por ahogamiento en el embalse de la Cachoeira dos Ciganos (cascada de los Gitanos).

Acerca de Ernesto Nazareth, el compositor francés Darius Milhaud dijo: “Su toque fluido, desconcertante y triste me ayudó a comprender mejor el alma brasilera”.

Sólo fue grabada una pequeña parte de las más de 200 obras para piano compuestas por Ernesto Nazareth. Sus composiciones más conocidas son: *Ameno resedá* (polcas), *Confidências*, *Coração que sente*, *Expansiva*, *Turbilhão de beijos* (vales), *Bambino*, *Brejeiro*, *Duvidoso*, *Fon Fon* y *Odeón* (tangos brasileiros), *Travesso* y *Tenebroso*.

Alberto Ginastera

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de abril de 1916. Murió en Ginebra, Suíza, el 25 de junio de 1983.

Su primer trabajo importante fue el ballet *Penambí*, que lo hizo conocido en toda Argentina.

De 1945 a 1948 abandona su país debido a su pésima relación con Perón. Va para Estados Unidos, donde estudia con Copland y Tanglewood.

Cerca de 1956 expande su estilo musical más allá de los límites de la nacionalidad. Es la época de excelentes trabajos. En 1969 sale nuevamente de Argentina y va a vivir en Ginebra, Suíza. Su música es esencialmente tradicionalista. Una ecléctica síntesis de técnicas de varias escuelas musicales está evidente en su composición más famosa, la ópera *Bomarzo*.

Quedó famoso como compositor de fuerte sentimiento nacionalista, a pesar de haber influencias de la música internacional que se producía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Su obra puede ser dividida en 3 períodos: nacionalismo objetivo, nacionalismo subjetivo y neo-expresionismo.

Sus primeros trabajos pertenecen al primer período. Él caracterizó ese período como una etapa de "nacionalismo objetivo" en el cual las características de la música folklórica se reproducían abiertamente. Usa el folklore argentino y es influenciado por Stravinsky, Bartok y Falla. Son de este período: *Danzas Argentinas op. 2* para piano, *Estancia* (ballet), las *Cinco Canciones Populares Argentinas*, *Las horas de una estancia* y *Pampeana n° 1*. El estreno de la suite orquestal de su ballet *Estancia*, consolidó su posición dentro de Argentina.

A partir de 1948 comienza a usar técnicas de composición más avanzadas. Es el período de nacionalismo subjetivo, sin posiciones revolucionarias. Abandona los elementos populares tradicionales a pesar de continuar a usarlos simbólicamente. Jamás abandona las tradiciones argentinas. Son de esta fase *Pampeana n. 3* para orquesta, y *Sonata para piano n. 1*. Durante ese segundo período, que comienza con la *Sonata para piano*, Ginastera adoptó la técnica dodecafónica. Su concepción a respecto de la técnica siempre fue libre y totalmente personal y su música tuvo siempre características inconfundiblemente nacionalistas. El *Cuarteto de cuerda n° 2* tiene la misma calidad rítmica que aparecía en sus primeras obras y, a pesar del uso de técnicas dodecafónicas, ese cuarteto es esencialmente tonal. En este período las características étnicas, a pesar de presentes con una forma sublimada, se aplican de una manera menos consciente.

El período neo-expresionista, comienza aproximadamente en 1958. Está marcado por una busca continua de los procedimientos técnicos más avanzados y una disminución de la importancia que hasta poco otorgara a las características nacionales explícitas. No hay más folklore pero continúa habiendo elementos argentinos, como él mismo dijo. Además de una aproximación cada vez mayor a la forma dodecafónica, respondió a algunas de las nuevas corrientes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial integrando ciertos aspectos de la composición aleatoria y microtonal dentro de su propia orientación estilística general. Las obras más importantes de este período fueron las óperas *Don Rodrigo*, *Bomarzo* y *Beatrix Cenci*, que tuvieron gran éxito y lo situaron como el compositor latinoamericano más importante de su tiempo. De este último período tenemos aún dos *Conciertos para piano*, un *Concierto para violín*, el *Popul Vuh* para orquesta, el *Concierto n. 2* para cello y orquesta y la *Cantata para América Mágica*.

Biografía : Manuel de FALLA

Infancia y juventud **Manuel María de los Dolores Falla y Matheu**^[1] nació el 23 de noviembre de 1876 en el domicilio familiar de la Plaza de Mina número 3 en Cádiz, hijo de José María Falla y Franco y de María Jesús Matheu y Zabala. Recibió sus primeras lecciones de solfeo de mano de su madre, intérprete de piano, y su abuelo. A los 9 años de edad continuó sus estudios musicales con una profesora de piano llamada Eloísa Galluzo. Además su nodriza le enseñó nanas y canciones populares que dejaron huella en él. En 1889 prosiguió sus estudios de piano con Alejandro Otero y aprendió armonía y contrapunto con Enrique Broca.

A los quince años sus intereses eran principalmente la literatura y el periodismo. Con un grupo de amigos fundó la revista literaria "El Burlón" y en 1890 participó en una segunda titulada "El Cascabel", que terminó dirigiendo. En 1893, tras asistir a un concierto en Cádiz donde se interpretaron, entre otras, obras de Edvard Grieg sintió, según sus propias palabras, que su "vocación definitiva es la música".

Traslado a Madrid

A partir de 1896 comenzó a viajar a Madrid, donde asistió al Real Conservatorio de Música y Declamación. Allí se perfeccionó en piano con José Tragó, un condiscípulo de Isaac Albéniz. En 1897 compuso *Melodía*, una obra para violonchelo y piano y dedicada a Salvador Viniegra, ya que Falla participaba en las sesiones de música de cámara que se realizaban en casa de éste. Ese mismo año se trasladó definitivamente a Madrid, donde al año siguiente finalizó con honores sus estudios en el Conservatorio. Al año siguiente superó, con la calificación de sobresaliente, los tres primeros años de solfeo y cinco de piano en el Conservatorio, en calidad de alumno libre, y compuso *Scherzo en do menor*. En 1899 terminó los estudios oficiales en la Escuela Nacional de Música y Declamación y obtuvo, por unanimidad, el primer premio de piano de dicho centro. Ese mismo año estrena sus primeras obras: *Romanza para violonchelo y piano*, *Nocturno para piano*, *Melodía para violonchelo y piano*, *Serenata andaluza para violín y piano*, *Cuarteto en Sol* y *Mireya*. Por esa época, el joven músico añadió el "de" a su apellido, con el que sería conocido.

En 1900 compuso *Canción para piano* y algunas piezas vocales y para piano. Estrenó *Serenata andaluza* y *Vals-Capricho para piano* en el Ateneo de Madrid. Debido a la precaria situación económica de la familia, comenzó a impartir clases de piano. Realizó sus primeras obras de zarzuela, como *La Juana y la Petra* o *La casa de tócame Roque*.

En 1901 conoció a Felipe Pedrell, quien tendría notable influencia en su posterior carrera ya que despertó en él el interés por el flamenco y, en especial, por el cante jondo. Compuso obras como *Cortejo de gnomos* y *Serenata*, ambas para piano y tras componer algunas zarzuelas, hoy perdidas u olvidadas, como *Los amores de Inés* y *Limosna de amor*.

El 12 de abril de 1902 estrenó, en el Teatro Cómico de Madrid, *Los amores de la Inés* y ese mismo año conoció a Joaquín Turina y la Sociedad de Autores publicó *Vals-Capricho* y *Serenata andaluza*. Al año siguiente compuso y presentó *Allegro de concierto* al concurso convocado por el Conservatorio de Madrid, que finalmente ganó Enrique Granados y la Sociedad de Autores publicó las obras *Tus ojillos negros* y *Nocturno*. Ese mismo año, comenzó su colaboración con Amadeo Vives las zarzuelas *Prisionero de guerra*, *El cornetín de órdenes* y *La cruz de Malta*, de las que sólo se conservan algunos fragmentos.

Los años de estudio en la capital española culminaron con la composición, en 1904, de la ópera *La vida breve*, en colaboración con Carlos Fernández Shaw, que se hizo acreedora del primer premio de un concurso convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aunque las bases del concurso estipulaban que el trabajo ganador debía representarse en el Teatro Real de Madrid, Falla hubo de esperar ocho años para dar a conocer su partitura, no en Madrid sino en Niza (Francia). Dado de que no conocía todavía Granada, la ciudad en la que se ambienta esta ópera, Falla pidió información a su amigo Antonio Arango. De esta época son los *Cantares de Nochebuena*.

En abril de 1905 obtuvo el premio de piano convocado por la firma Ortiz y Cussó. El 15 de mayo de ese año estrenó en el Ateneo de Madrid la obra *Allegro de concierto*. El 13 de noviembre la Academia de Bellas Artes otorgó el premio de su concurso a *La vida breve*.

Etapas parisina

La siguiente etapa de su formación tuvo lugar en Francia. En 1907 se afincó en París, por consejo de Joaquín Turina y Víctor Mirecki Larramat, y allí entró en relación con Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas, Isaac Albéniz, Alexis Roland-Manuel, Florent Schmitt y Ricardo Viñes, cuya impronta sería perceptible en varias obras posteriores como *Noches en los jardines de España*, obra en la que, a pesar del innegable aroma español que presenta, está latente cierto impresionismo en la instrumentación. En París también conoció y trabó amistad con Pablo Picasso.

En 1908 y debido a la mediación de Albéniz, el Alfonso XIII le otorgó una beca para que pudiera seguir residiendo en París y concluir las *Cuatro piezas españolas*. En enero de ese año inició una gira por el norte de España, junto con el violinista Antonio Fernández Bordas y el violonchelista Víctor Mirecki. El 23 de marzo terminó la obra *Con afectos de júbilo y gozo*. Paul Milliet tradujo al francés el libreto de *La vida breve* para que el estreno de la obra fuera posible en Francia.

El 27 de marzo del año siguiente se estrenaron en la *Salle Érard* las *Cuatro piezas españolas* interpretadas por Ricardo Viñes, que más tarde fueron publicadas por el editor Jacques Durand gracias a la recomendación de Dukas, Debussy y Ravel. Ese mismo año comenzó a componer *Noches en los jardines de España* y revisó sustancialmente la orquestación de *La vida breve*. El 4 de mayo de 1910 la soprano Ada Adiny-Milliet estrenó en la *Société Nationale Indépendante*, acompañada al piano por Falla, las *Trois mélodies*, realizadas sobre textos de Théophile Gautier y que fueron publicadas por *Rouart, Lerolle et Cie*. En ese mismo año se produjo su primer encuentro con Ígor Stravinski y conoció a Georges Jean-Aubry, Ignacio Zuloaga, Joaquín Nin y

Wanda Landowska. Un año más tarde realizó su primera visita a Londres y en marzo ofreció algunos recitales.

En 1912 realizó un viaje a Suiza e Italia. En Milán negoció con Tito Ricordi la publicación de *La vida breve*. El 30 de noviembre, Ricardo Viñes presentó en la Sociedad Filarmónica Madrileña las *Cuatro piezas españolas* de Falla. El 1 de abril de 1913 se estrenó en el Casino Municipal de Niza *La vida breve* y el 30 de diciembre de ese año se realizó en el Teatro Nacional de la Opéra-Comique de París el ensayo general, con público y crítica. La obra se estrenó oficialmente el 7 de enero de 1914 en dicho teatro. Max Eschig publicó la partitura y se convirtió en el editor de Falla

En este período compuso sus obras más célebres: la pantomima *El amor brujo* y el ballet *El sombrero de tres picos* (compuesto para cumplimentar un encargo de los célebres Ballets Rusos de Sergéi Diágilev), las *Siete canciones populares españolas* para voz y piano, la *Fantasia Baetica* para piano y la obra ya citada *Noches en los Jardines de España*, estrenada en el Teatro Real en 1916. Su estilo fue evolucionando a través de estas composiciones desde el nacionalismo folclorista que revelan estas primeras partituras, inspiradas en temas, melodías, ritmos y giros andaluces o castellanos, hasta un nacionalismo que buscaba su inspiración en la tradición musical del Siglo de Oro español y al que responden la ópera para marionetas *El retablo de Maese Pedro*, una de sus obras más alabadas, y el *Concierto para clave y cinco instrumentos*. La madurez creativa de Falla comenzó con su regreso a España, en el año 1914.

Vuelta a Madrid

El 15 de enero de 1915, Joaquín Turina y Manuel de Falla fueron homenajeados por el Ateneo de Madrid. En dicho homenaje se estrenaron las *Siete canciones populares españolas*, interpretadas por la soprano Luisa Vela y acompañada al piano por el propio Falla. El 8 de febrero se realizó el concierto de presentación de la Sociedad Nacional de Música en el Hotel Ritz de Madrid, en el que la soprano Josefina Revillo interpretó por primera vez la *Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos*. El 15 de abril tuvo lugar el estreno de la primera versión de *El amor brujo* en el Teatro Lara, interpretado por Pastora Imperio en el papel de Candelas y bajo la dirección orquestal de José Moreno Ballesteros, padre de Federico Moreno Torroba, quien tocó la parte de piano. A finales de marzo y principios de abril acompañó a María Lejárraga en viaje por Granada, Ronda, Algeciras y Cádiz. Poco después se trasladó a Barcelona con el matrimonio Martínez Sierra y su estancia en la ciudad se prolongó casi seis meses. Fue invitado por Santiago Rusiñol a pasar unos días en el *Cau Ferrat* de Sitges y allí trabajó intensamente en las *Noches en los jardines de España*. El 23 de septiembre, el sexteto de José Media-Villa estrena en Portugal una versión de *El amor brujo* realizada por el mismo Falla. El 18 de diciembre concluyó *El pan de Ronda que sabe a verdad*, una obra realizada sobre un texto de María Lejárraga.

El 7 de abril de 1917 se estrenó en el Teatro Eslava la obra *El corregidor y la molinera* a cargo de una orquesta formada por profesores de la Sociedad Filarmónica de Madrid, dirigidos por Joaquín Turina. El 29 de abril, la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Enrique Fernández Arbós realizó una interpretación en el Teatro Real de una versión de concierto para pequeña orquesta de *El amor brujo*. Ese mismo año Falla realiza el prólogo de la "Enciclopedia abreviada de Música", de Joaquín Turina, y publicó

"Nuestra música" en el número de junio de la revista *Música*. Durante el verano inició un nuevo viaje por España con Diágilev y Massine y el 8 de octubre acudió a Fuendetodos a la inauguración de un monumento en homenaje a Francisco de Goya. Antes de finalizar el año, inició una nueva gira por el norte de España acompañando a la soprano Aga Lahowska.

En 1918 comenzó a componer la ópera cómica *Fuego fatuo*, con libreto de María Lejárraga, pero que no llegó a estrenarse. El 27 de abril, Falla pronunció una conferencia titulada "El arte profundo de Claude Debussy" en un homenaje que rindió el Ateneo de Madrid al compositor francés. Por encargo de la princesa Edmond de Polignac compone *El retablo de Maese Pedro*, que estrena en el salón parisense de ésta.

En 1919 fallecieron sus padres, el 12 de febrero su padre y el 22 de julio su madre. El 22 de julio los Ballets Russos de Diágilev realizaron el estreno de *El sombrero de tres picos* en el Alhambra Theatre de Londres, con coreografía de Massine y decorados y figurines de Pablo Picasso. Esta obra pasó a formar parte del repertorio fijo de la compañía rusa. Por encargo de Arthur Rubinstein comienza a componer *Fantasia Baetica* e inició las negociaciones del contrato con J. & W. Chester de Londres, que se pasaron a ser sus principales editores. El Centro Artístico de Granada le tributó un homenaje el 15 de septiembre, por lo que Falla realizó un viaje a la ciudad, en compañía de su hermana María del Carmen y del matrimonio Vázquez Díaz. Durante su estancia en la ciudad, se hospedó primero en la Pensión Alhambra, donde su amigo desde su estancia en París, Ángel Barrios, le reservó habitaciones, y más tarde en la Pensión Carmona, según su primer biógrafo, John Brande Trend, al que conoció durante ese viaje. Ambas pensiones estaban situadas en la Calle Real de la Alhambra. Allí llevó una vida retirada, rodeado de un grupo de amigos entre los que se encontraba Federico García Lorca.

Etapa granadina

Manuel de Falla, alrededor de 1920

El 4 de enero de 1920, tuvo lugar el estreno en París de *Noches en los jardines de España*, bajo la dirección de Enrique Fernández Arbós y con Joaquín Nin como solista. Ese mismo mes, los Ballets Rusos realizaron una exitosa representación de *El sombrero de tres picos* en el Théâtre National de l'Opéra de París. El 8 de febrero, Arthur Rubinstein estrenó en Nueva York la *Fantasia Baetica*. En agosto finaliza su primera obra en Granada, *Homenaje pour le Tombeau de Claude Debussy* para guitarra. A mediados del mes siguiente fija su residencia, en las mismas habitaciones que ocupó anteriormente Daniel

Vázquez Díaz, en la Pensión Carmona y más tarde se trasladó al Carmen de Santa Engracia en la Calle Real de la Alhambra, 40. En diciembre realiza la publicación de su artículo "Claude Debussy et l'Espagne" en *La Revue Musicale*.

El estreno de *Homenaje pour le Tombeau de Claude Debussy* tuvo lugar el 24 de enero de 1921 en París, con la interpretación del arpa-laúd a cargo de Marie-Louise Henri Casadesus. El estreno en su versión para guitarra fue realizado por Miguel Llobet durante una gira por España un mes más tarde. En esa época, Falla estuvo muy vinculado con la vida cultural de la ciudad andaluza y frecuentó las amistades de personajes como Miguel Cerón, Fernando de los Ríos, Hermenegildo Lanz, Manuel Ángeles Ortiz y, sobre todo, Federico García Lorca.

A comienzos de 1922 fija definitivamente su residencia en el carmen de la Antequeruela Alta, 11. El diplomático Ricardo Baeza, amigo de Falla, le encomendó el encargo de componer *Canto de los remeros del Volga*, en favor de los refugiados rusos. Realizó un viaje durante la Semana Santa de Sevilla, durante el cual conoció a Segismundo Romero y a Eduardo Torres, con los que en un futuro colaboraría para formar la Orquesta Bética de Cámara y que finalmente se presentaría el 11 de junio en 1924 con un concierto en el sevillano Teatro Llorens. Se unió a Miguel Cerón, Federico García Lorca, Hermenegildo Lanz, Ignacio Zuloaga y otros para promover la creación del "Concurso de Cante Jondo" con el fin de rescatar el "canto primitivo andaluz". Dicho concurso fue organizado por el Centro Artístico y tuvo lugar los días 13 y 14 de junio en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra.

El 6 de enero de 1923, Manuel de Falla, Hermenegildo Lanz y Federico García Lorca realizaron una función en casa de Lorca de títeres de cachiporra en la que representaron obras de Miguel de Cervantes, el propio Lorca o el *Misterio de los Reyes Magos*, un auto sacramental del siglo XIII para el que Falla había compuesto la música incidental. En febrero, *La Revue Musicale* publicó dos artículos de Falla: "Felipe Pedrell, (1841-1922)" y "Wanda Landowska à Grenade", que detallaba la visita de dicha clavecinista a Granada en noviembre del año anterior. Los días 23 y 24 de marzo se realizó el estreno en público de la versión de concierto de *El retablo de Maese Pedro* en el Teatro San Fernando de Sevilla. La escenificación de la obra tuvo lugar en el palacete de la princesa de Polignac en París y los decorados y figurines fueron obra de Manuel Ángeles Ortiz y los títeres con cabezas y figuras planas de Hermenegildo Lanz. Realizó algunos viajes a Francia, Bélgica e Italia y en Madrid conoció a Ernesto Halffter. Comenzó a componer *Concerto para clave y cinco instrumentos* a instancias de Wanda Landowska y el 12 de diciembre, Manuel de Falla y Ángel Barrios fueron propuestos como académicos por la Real Academia de Bellas Artes de Granada, siendo finalmente admitidos por unanimidad como académicos de número el 21 de febrero del año siguiente.

Mientras que en sus obras anteriores Falla hacía gala de una extensa paleta sonora, heredada directamente de la escuela francesa, en estas últimas composiciones, su estilo fue haciéndose más austero y conciso, y de manera especial en el *Concierto*. Los últimos veinte años de su vida, Manuel de Falla los pasó trabajando en la que consideraba había de ser la obra de su vida: la cantata escénica *Atlántida*, sobre un poema del poeta en lengua catalana Jacinto Verdaguer, que le había obsesionado desde su infancia y en el cual veía reflejadas todas sus preocupaciones filosóficas, religiosas y humanísticas.

Exilio en Argentina y fallecimiento

El 28 de septiembre de 1939, después de la Guerra Civil Española y en puertas de la Segunda Guerra Mundial, Manuel de Falla se exilió en Argentina, a pesar de los intentos de los gobiernos del general Francisco Franco, que le ofrecían una pensión si regresaba a España. Vivió en su exilio argentino gracias a la ayuda de algunos mecenas, entre ellos la familia Cambó, y lo hizo de forma tranquila en una casa en las sierras, donde su hermana cuidaba de él, ya que casi siempre estaba enfermo. Finalmente, falleció el 14 de noviembre de 1946 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, sin que hubiera podido culminar su última obra. La tarea de finalizarla, según los esbozos dejados por el maestro, correspondió a su discípulo Ernesto Halffter. En este país, exiliado, estrenaría su *Suite Homenajes*.

Sus restos fueron trasladados desde Buenos Aires, hasta su tierra natal, Cádiz a bordo del minador *Marte*. En Cádiz fueron recibidos por su familia, por José María Pemán y por diferentes autoridades eclesiásticas, civiles y militares, entre las que se encontraba el Ministro de Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta, en representación del Jefe del Estado, Francisco Franco. El cortejo fúnebre se dirigió del muelle a la Catedral de Santa Cruz de Cádiz, donde se celebró un solemne funeral. Con autorización expresa del papa Pío XII, los restos fueron enterrados en la Cripta de la Catedral, donde se encuentran actualmente junto a los de José María Pemán.¹²

NOTAS AL PROGRAMA DEL RECITAL CONCIERTO

“El maleficio de la mariposa” 21 de abril 2009-03-30

El título de este concierto se debe a una obra de teatro que Lorca realizó en 1920 y que fue un sonado fracaso. Lejos de desanimarle, esto le produjo unas enormes ganas de seguir trabajando. Nuestro recuerdo a Lorca pretende estimular el gusto por la poesía y por la escucha de la música como forma de enriquecimiento personal. Música y poesía le darán a Lorca un gran impulso vital y nosotros queremos transmitir parte de esas sensaciones como forma de acercamiento a su genio. .

Desde pequeño Federico está dotado de una sensibilidad a flor de piel que le hace tener inclinación por la música, la pintura y la literatura, fue tan creativo que utilizó todas las vías artísticas para expresar lo que tenía dentro.

Nuestro recital recorre distintos ambientes por los que Lorca ha pasado y que nos **ayudarán a conocerle mejor.**

ANDALUCÍA

Su lugar de nacimiento le imprime un fuerte carácter. El espíritu andaluz lo llevará toda su vida clavado en el corazón. Comenzamos escuchando: **1. “Las morillas de Jaén” obra arreglada para piano y trombón que el propio Lorca armoniza basada en una canción popular del s.XVI.**

El carácter andaluz y su sonido es captado por un guitarrista francés: **2. J. M. MOURAT**, quién compone una obra titulada “ **Al Andalus**” cuyo **1ª movimiento “Medina” escucharemos recreado por la flauta y la guitarra..**

. En la vida de Lorca se cruza felizmente el gran compositor **Manuel de Falla** y juntos rehabilitan el patrimonio popular del cante Jondo y el patrimonio musical de la cultura gitana, lo rescatan del tipismo y le salvan del olvido. Falla pretende difundir los sonidos andaluces y compone **3. “SERENATA ANDALUZA”** para piano que hemos seleccionado para vosotros.

Pero será la guitarra el instrumento que cautivará al poeta, protagoniza varios poemas y Falla la utiliza para recordar la muerte del compositor francés Debussy, apreciado profundamente por ambos escuchamos : **4.- “ La muerte de Debussy “ de Falla.**

FRANCIA

Lorca pasa por París en 1929 y le interesa, conoce la llama artística que brilla allí. Se encuentra con músicos que también se han dejado subyugar por “ lo español”, es el caso de **Ravel (1875/1937)** quién además, se inspira por los cuentos infantiles, lo que escucharemos es: **5.” Laideronnette, imperatrice des pagodes,”** corresponde a la ·1ª pieza de la colección de obras inspiradas en cuentos y lleva una cita que dice: “ *Ella se desnudó y se metió en el baño, inmediatamente pagodas y pagoditas se pusieron a cantar y a tocar instrumentos; había tiorbas hechas de cáscaras de nuez, violas de cáscaras de almendra porque había que proporcionar los instrumentos a su estatura.*”, está compuesta en 1908.

Un amante de la pintura como Lorca admira y disfruta con los logros musicales del gran **Debussy** quien había realizado esta obra: **6 “ Petite suite “** en 1889, contiene ese aire impresionista que nos mece en el agua dentro de un barco. La versión que escucharemos es para piano y flauta y el movimiento se titula “ **En Bateau**”. De fondo veremos en la pantalla las obras impresionistas que tanto gustaban a Lorca, y que incluso merecen un escrito de su pluma.

NUEVA YORK

Cuando el poeta desembarca en la gran urbe se queda perplejo con lo que ve. Su sensibilidad aflora y su literatura cambia de color. Descubre la música del jazz y se queda fascinado con esos sonidos.

El americano **L. Bernstein** (1918/1990) compositor y pianista nos transmite como nadie los colores de la urbe y las sensaciones peculiares a través esta obra para trombón. En el año 1948 compone para el perro de su hermano esta: **7 “Elegy for Mippi”**, una fusión entre música étnica y jazz.

Un artista contemporáneo del poeta: G. Gershwin (1898/1937), creador precoz, quien a los 16 años ya trabaja en la música ha captado las raíces de su país. Su música afroamericana es original y lo podremos apreciar en esta obra para piano **8. “Man in love”**.

La inspiración en el jazz ha calado hondo en muchos **9. J. William Duarte** (1919/2004), guitarrista inglés compone esta **Suite de jazz** de la que escucharemos el Mov. I.

Para Alberto Ginastera (1916/1983), la síntesis de las raíces es su base sonora. En 1945 está en E.E.U.U. y compone sus Preludios Americanos, sintetizando todas las músicas de los lugares que amó. En estos preludios se va contrastando el carácter y la dinámica además de mezclar músicas pentatónicas primitivas con estilos contemporáneos.

ARGENTINA

De la mano de Ginastera nos quedamos en Argentina, lugar del que brota otra de la música que Lorca amará: el Tango. En su origen significa música y baile de negros y de gente de pueblo, es decir, popular. Lorca descubre el duende en esos sonos, la gente lo baila porque les ayuda a vivir. **Ernesto Nazareth** (1863/1934), pianista y compositor de tangos nos trae el tango **10. “9 de Julio”**.

Piázzola (1921/1992), significa en el tango lo que Lorca en la literatura: partiendo de lo clásico revolucionan el lenguaje, como rompedor sufre críticas. Si Lorca dignifica en Cante Jondo, Piázzola hace lo propio con el tango, narra con música la Historia del tango. Escuchamos la etapa en la que el tango se desplaza a los cafés y se escucha más que se baila. Esta pieza tiene un aire triste y romántico: **11. “Café 1930”**.

MUERTE EN ESPAÑA: 1936

Lorca, que no se había destacado por ninguna militancia política, será asesinado al principio del estallido de la Guerra Civil española. Quizá fué víctima de su búsqueda de la libertad, de aspirar a una sociedad más justa y abierta.

La sensibilidad de los artistas no conoce fronteras ni tiempos. En León vivió y trabajó **Angel Barja** (1938/1987) que hizo una obra que es premonitoria de su propia y temprana muerte, contiene el mismo espíritu que brota del poema “Balada interior” de Lorca y nos sirve para concluir este recorrido: **12. “Cuando yo me vaya”** que forma parte del Album de la juventud y es para piano.