

*La influencia de Federico García Lorca en la música de Mecano: surrealismo y mito**

*Leonar Carrero***
Universidad de Los Andes
Facultad de Arte
Mérida, Venezuela

Resumen

En el siguiente análisis se aborda una mirada hacia los horizontes alcanzados por la literatura del poeta granadino Federico García Lorca, su influencia es de envergadura mundial, todas las artes han estado extasiadas de sus mágicas palabras, su rica imagen y, sobre todo, el poderoso simbolismo de sus poemas y tragedias. En este caso, nos detenemos puntualmente en la música, y para ser más exactos, en un grupo de música pop español de nombre Mecano, que durante los años 80 y 90 del siglo pasado experimentaron el furor de una fama incontenible, el contenido de sus canciones está cargado de surrealismo y de la mitología gitana perteneciente al mundo literario de Federico García Lorca.

Palabras clave

Surrealismo, mito, literatura, influencia, música, García Lorca.

Abstract

In the following analysis we take a look at the horizons reached by granadian poet Federico García Lorca 's literature who 's influence has been worldwide. All arts succumbed to the power of his words, his rich images creation, and beyond everything the power full symbolism of his poems and tragedies. In this case we stop specially in the music. Being more specific in Spanish pop band

* Recibido: 15-02-2020. Aprobado: 20-02-2020 (arbitraje interno) y 15-04-20 (arbitraje externo).

** Licenciado en Actuación, egresado de la Universidad de Los Andes, estudiante de la Licenciatura en Historia y tesista de la Maestría en Etnología, mención Etnohistoria de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA. Profesor de la Escuela de Artes Escénicas de la Facultad de Arte, ULA, miembro del Grupo de Investigación de las Artes Escénicas (GIARES) del Departamento de Actuación de la Escuela de Artes Escénicas, Facultad de Arte, ULA. Actor, escritor y director de teatro, ha actuado en escenarios nacionales e internacionales. E-mail: leonarcarrero@gmail.com.

named Mecano which during the decades 80´s and 90´s of the XX century, experienced the fury of fame. Their songs are filled with surrealism and Gitana (gyp.sy) mitology, belonging to García Lorca´s written world.

Key words

Surrealism, mitology, literature, influence, music, García Lorca.

1. Introducción

Hablar de Federico García Lorca nos remite, sin duda alguna, a una revisión del contexto histórico en que vivió, ya que de allí emerge todo el trasfondo de su obra literaria. Toda la simbología resguardada a través de su palabra posee una riqueza metafórica sin precedentes, esa trasmutación entre la palabra y la imagen que deriva de ella, nos introduce en ese surrealismo muy propio de Lorca, en el que denuncia el autoritarismo de la España franquista y las penurias causadas por la Guerra Civil española. Más allá de estos aspectos tan controversiales del mundo lorquiano, debe decirse que existe también una dimensión bifacética de aquella España antañona, entiéndase, la fuerte tradición católica y las culturas emergentes como la mitología gitana, aquello que va entre lo sagrado, lo profano, la muerte, la esterilidad y la pérdida de la libertad.

2. Criterios metodológicos

Como ya sabemos, la genialidad del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca está marcada por la contextualización histórica del momento en que vivió, una España sombría y herida por los cascos de la Guardia Civil del fascismo del General Francisco Franco, y por la homofobia que desencadenaría el triste destino del poeta granadino. La presente reflexión tiene como principal objetivo resaltar la riqueza de la literatura lorquiana y cómo la misma ha sido una influencia para otros artistas, en este caso particular, en el grupo de música pop Mecano. Dicha agrupación fue fundada en el año 1980 por los hermanos Cano y la vocalista Ana Torroja, la cual tomó como referente ciertos

aspectos artísticos de España, hombres como Lorca y Salvador Dalí son homenajeados a través de sus canciones simbolizando no solo la mística, sino la rica carga surrealista de éstos.

Romancero gitano (1928) es la más puntual referencia tomada para contrastarla con una de las canciones más famosas de Mecano, titulada “Hijo de la Luna”. Asimismo, la obra dramática de Lorca es una tragedia, que cumple con la estructura de la tragedia clásica griega a la que se acerca también con mayor fidelidad la obra de William Shakespeare durante el periodo isabelino en el siglo XVI, ambas denuncian las realidades de sus contextos históricos, sus dichas y desgracias, sus inmoralidades y sus contradicciones, sus relaciones con el Olimpo y las divinidades. De esta manera, el caos dionisiaco y la armonía apolínea son los extremos opuestos que generan el nacimiento de la tragedia griega, así lo explica Nietzsche (1943) en su obra *El origen de la tragedia*, por ello nos concierne nombrar estos antecedentes al poeta granadino.

3. La influencia de García Lorca en todas las artes

La obra de Lorca ha sido representada infinidad de veces por distintas compañías teatrales y cinematográficas de todas partes del mundo, desde naturalistas o realistas hasta las nuevas tendencias escénicas como el surrealismo. La literatura de Lorca está cargada de una gran riqueza simbólica, la cual ha servido a los directores escénicos, quienes se han dedicado a traducir sus textos en la puesta en escena, con una infinidad simbólica que va desde la ritualidad y la fecundidad, de lo mitológico a lo sagrado y, con ello, a lo profano. La maravilla de la palabra en Lorca se aleja del uso de verbos rebuscados, se transfigura en la imagen metafórica de sus poemas y, lo más emblemático de todo, es que el escenario temporal en el que se desarrollan sus poemas y tragedias tiene como tiempo la noche, momento cuando se abre paso a la Luna incluyendo con ella al mundo gitano; cabe recordar que Lorca creció

entre el catolicismo tradicional de su España natal y la presencia de los grupos gitanos, lo sagrado y lo profano.

García Lorca, como todo creador artístico por excelencia, buscó crear conciencia de su mundo excluyente del cual fue víctima, tal como lo refiere Lilia Lombardi (2002) en su texto *El fracaso de la libertad*, García Lorca y la tragedia griega:

Quiere crear conciencia sobre esta realidad e influir en el cambio necesario. La lucha está al lado de los maltratados, de las víctimas sociales y si en el *Romancero gitano*, su voz habla por los gitanos despreciados y los reivindica y enaltece, si en *Poeta en New York*, se solidariza con los negros, víctimas del racismo norteamericano, si con el *Diván del Tamarit*, los homosexuales salen de la oscuridad y del silencio, el teatro privilegia a la mujer, personaje central... (p. 55).

Lilia Lombardi resalta los personajes que vienen a protagonizar la obra de Lorca y sobre los cuales quiere hacer una especie de justicia a través de su escritura, todo esto demandado por la realidad de su época. Así, la mujer que busca enaltecer lo arroja al mundo rural, donde la fecundidad de la mujer es su principio de vida, tal como lo denuncia en *Yerma*. En esta obra, la esterilidad marca la tragedia y la frustración, pues en la fábula *Yerma* se muestra ansiosa por un hijo que Juan, su marido, le ha negado por su entrega al trabajo en el campo, por ende, ésta lo asesina anulando también por completo la posibilidad de tener un hijo.

La ritualidad en Lorca es un recurso místico, muestra las contradicciones de las deidades en las distintas culturas. Si en la cristiana-judaica hay un Dios de amor y en su nombre se han hecho grandes barbaridades, en el mundo gitano la Luna, asociada a la fertilidad, es capaz de exigir el sacrificio de un niño para bendecir la fecundidad de la tierra y el vientre. Según Lombardi (2002):

La religión está en el origen de las civilizaciones para la tranquilidad y seguridad de los hombres que amparados en la

fe enfrentan la vida con confianza y esperanza. La divinización de la naturaleza y del universo dio origen a una constelación de dioses protectores de la humanidad que dotados de poderes sobrenaturales se comportaban sin embargo como seres humanos y protagonizando actos vengativos, acciones grandiosas y poniendo de manifiesto virtudes y defectos, pasiones y sentimientos contradictorios como sucede en cualquier ser humano (p. 62).

Este párrafo de Lombardi fundamenta nuestra visión contradictoria de las divinidades en las distintas culturas, aspecto que Lorca ilustra muy bien en sus textos. En una versión titulada *Clavos de Luna*, escrita y dirigida por el director teatral venezolano Giuseppe Grasso, adaptación hecha sobre los textos de *Romancero gitano* y las obras teatrales *Yerma* y *Bodas de sangre* de Federico García Lorca, el versionista busca unir el mundo lorquiano desde los otros textos del mismo autor, lo que Fernando De Toro (1987) en *Semiótica del teatro* llamó “proceso de actualización”, a través del cual el director trae de un contexto a otro una pieza teatral, y se convierte en un proceso intertextual que el semiólogo Rocco Mangieri (1995) denomina “intertextualidad limitada”, es decir, relaciones de varios textos, pero de un mismo autor. Lo interesante en *Clavos de Luna*, producida por lo que es hoy Onoto Grupo Actoral, es que conservando la fábula central en *Yerma*, la Luna como deidad gitana aparece desde *Romancero gitano*, para condenar a *Yerma* a la esterilidad por no cumplir los preceptos de la norma de su mitología. Lilia Lombardi (2002) haciendo énfasis en el mito menciona:

Los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado y lo profano o de lo sobrenatural en el mundo. Desde los tiempos arcaicos, el Cosmos es para el hombre un espacio sagrado poblado de símbolos de significaciones diversas, pero relacionadas con los temas obsesivos de la vida y de la muerte que han sido la eterna preocupación humana. El mundo se presenta cargado de mensajes y el hombre religioso de las sociedades arcaicas crea los mitos para descifrarlos (p. 62-63).

En el mito, las sociedades buscan dar respuestas a aquellas interrogantes que no pueden responderse desde el plano empírico. Para Lorca, este es un recurso extraordinariamente rico y en sus obras está siempre presente, por ende, su influencia no solo aborda el hecho teatral o pictórico, también trasciende al plano musical. De esta forma, la hoy disuelta agrupación Mecano rindió tributo a algunos artistas surrealistas, entre ellos, a Lorca. La influencia de este personaje la hallamos en una de las canciones escrita por José María Cano, quien recogiendo la mitología gitana y la frescura de los versos, nos remontan de cierta manera a Federico García Lorca. Hacemos referencia a la canción “Hijo de la Luna”, titulada así por constituir en sí misma una especie de tragedia estructurada en una comunicación de los personajes con el Olimpo, y aunque la composición del personaje en una obra teatral es complejo, en la poesía pura es casi inexistente, solo hay referentes a los que se le escribe tal oda, mientras la dramaturgia haciendo uso del verso como forma musical para desarrollar la situación dialógica del texto, contiene en sí al personaje con su contexto histórico servido.

Un buen guionista o versionista podría, si se lo propone, convertir a “Hijo de la Luna” en un texto dramático, las condiciones de su fábula central se lo permiten. Cano comienza diciendo: “cuenta la leyenda, que una hembra gitana, conjuró a la Luna hasta el amanecer...”. Así marca entonces el inicio con un mito, que abre paso a la ritualidad entre una mujer y la Luna, para hacer la petición de desposar a un calé. La Luna respondiendo a su petición, le pide a cambio el primogénito de dicha unión, el cual, al nacer será blanco de plata como la Luna, el gitano creyendo que ésta le ha sido infiel, la asesina y la Luna toma al infante, se cumple un desenlace trágico como ocurre en Lorca. Con ello va también la forma de la interpretación, sus escenarios geométricos, luces, vestimenta, en fin, la escena musical acompaña tal influencia.

En *Romancero gitano* (1928), García Lorca dimensiona a través de la poesía la cosmogonía gitana y, con ello, el contexto que vive: la persecución a la comunidad gitana, la lucha entre lo sagrado y lo

profano, el autoritarismo amenazante en España (reforzado en su obra teatral *La casa de Bernarda Alba*) y la esterilidad de las generaciones futuras en Europa producto de las guerras, infertilidad denunciada en *Yerma* (ejerció una visión profética del devenir europeo en el siglo xx), los abusos totalitarios del fascismo franquista operados desde la Guardia Civil, a quienes describe simbólicamente como ángeles *negros*, volaban por el *aire del poniente*, la noche oscura simboliza la sombría negrura de la opresión y la desdicha. Son muchos los elementos de análisis dentro de su poesía, y su influencia ha traspasado los límites de la creación artística a nivel mundial. En el caso de la canción de José María Cano “Hijo de la Luna”, ha sido traducida a varios idiomas y ha sido interpretada por distintos cantantes, desde la lírica de un tenor griego como Mario Frangoulis hasta el rock de metal gótico de Stravaganzza.

4. A modo de conclusión

Para Platón: “La música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud”, a partir de esta premisa, la música es una forma de denuncia, ya que su naturaleza artística así lo demanda, ilustra y trata de crear conciencia, busca la trascendencia del ser, la música que escucha cada sociedad refleja su forma de vida y filosofía, es una especie de reflejo de la sociedad misma, su contenido educa directamente y, como lo menciona Platón, en la cita anterior, da forma a la virtud.

La influencia de Lorca, tanto en la música como en el resto de las artes, sigue siendo una denuncia de su mundo, que sigue en vigencia desde otras similitudes, el abuso del poder, las tiranías, la esterilidad social, el mito, las contradicciones de la religión, la vida y la muerte, lo onírico, la belleza, la crueldad, lo sagrado, lo profano, la ritualidad y la fecundidad. Todos estos elementos engloban el cosmos de Federico García Lorca, el mito como un proceso educativo, así como lo compone Platón a través del mito de la caverna, la búsqueda de la trascendencia

del saber y de la luz, más allá de aquel mito que justifica la cohesión de las sociedades a través del culto y la opresión.

Finalmente, Lorca, como buen poeta profético, visualizó todos estos elementos a través de su obra poética y dramática, los males de su natal España, que no son ajenos al resto del mundo. A su vez, José María Cano en “Hijo de la Luna” supo reunir todas esas variables, lo onírico de la canción, lo mitológico, la ritualidad y la fecundidad homenajean al poeta granadino, la tragedia y lo que se denuncia en ella, le hacen arte, y con ello su permanencia en el tiempo de forma indefinida, generación tras generación.

Bibliografía

- BAJTIN, Mijaíl (1980). *La dimensión ideológica del lenguaje*. Buenos Aires: Editorial Galerna.
- DE TORO, Fernando (1987). *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires: Editorial Galerna.
- DE LOMBARDI, Lilia (2002). *El fracaso de la libertad, García Lorca y la tragedia griega*. Maracaibo: Editorial Astro.
- GARCÍA LORCA, Federico (2000). *Romancero gitano*. España: Biblioteca El Nacional.
- MANGIERI, Rocco (1995) *La intertextualidad y la trascodificación en el teatro clásico*. España: Editorial Murcia.
- NIETZSCHE, Friedrich (1943). *El origen de la tragedia*, traducción de Eduardo Ovejero y Maury. Buenos Aires: Espasa-Calde.
- PAVIS, Patrice (2008). *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires: Paidós
- PLATÓN (1980). *Obras completa/ Platón: Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica de Juan David García Bacca*. Caracas: Facultad de Humanidades y Educación, UCV, Presidencia de la República.