

LA ELIPSE DE UN GRITO

Poema ilustrado del Cante Jondo

Seisdedos (Álvaro García)

IDEAS GENERALES:

- 1) Esta versión ilustrada del *Poema del Cante Jondo* de Federico García Lorca no pretende mostrar de forma exhaustiva y literal los contenidos del texto. Considero que ilustrar es ante todo traducir. En este caso, se traduce desde un lenguaje poético, el de FGL, a un lenguaje visual, el de la ilustración. Se trata de crear imágenes que transmitan emociones y sensaciones similares a las del Poema, sin estar obligados por ello a dibujar exactamente todas y cada una de las cosas que menciona FGL.
- 2) En el *Poema del Cante Jondo*, FGL menciona muchos lugares diferentes de Andalucía. La versión ilustrada también pretende recrear un viaje por una Andalucía imaginaria, más próxima a los mitos y leyendas que a la Andalucía real que conocemos o la de los tópicos que buscan los turistas. En muchas ilustraciones encontraremos que se “escondan” lugares reales que iremos mencionando.
- 3) El arte flamenco o, como diría FGL, el *cante jondo*, refleja toda la gama de las emociones humanas, desde lo más alegre hasta lo más trágico. Tiene también una gran diversidad de estilos musicales: lentos, rápidos, solemnes, rítmicos o divertidos. En el *Poema del Cante Jondo*, el poeta también emplea diferentes estilos y tipos de escritura para crear un conjunto muy diverso. Por ese motivo, en la exposición encontramos también diferentes estilos gráficos y de dibujo para intentar reflejar esta diversidad.
- 4) En las ilustraciones hay muchos guiños escondidos a vanguardias artísticas que influyeron en FGL, a otros artistas como pintores o escultores y a la propia historia del arte flamenco.

RECORRIDO POR LAS ILUSTRACIONES:

LA LOLA: El gorrión simboliza la libertad de esta joven, que se baña en una acequia cuyas aguas nos llevan a la siguiente ilustración.

BALADILLA DE LOS TRES RÍOS: En ella vemos las ciudades de Sevilla y Granada reflejadas de forma creativa, así como el gran río Guadalquivir, el Genil, el Darro y Sierra Nevada.

SEGUIRIYA: De esta escena está sacado el verso, *la elipse de un grito*, que da título a la exposición. El paisaje son los olivares de Jaén en un día de invierno, que se descomponen de un modo muy cercano al cubismo, aproximándose a la abstracción.

SAETA: Una imagen alegórica de la ciudad de Sevilla en Semana Santa, reuniendo diferentes elementos que menciona FGL en el poema. La torre que hay en el centro es claramente la sevillana Torre del Oro, pero a la vez reúne varios elementos: la Torre de Babel tal como la imaginaron Bruegel y otros pintores del Renacimiento, la torre inclinada de Pisa y el Monumento a la III Internacional creado por el artista del constructivismo ruso Vladimir Tatlin. La escena también recuerda a algunos cuadros del pintor Giorgio de Chirico.

VIÑETAS FLAMENCAS 1 Y 2: Estas ilustraciones imitan el arte modernista que estuvo en auge a finales del siglo XIX y comienzos del XX, durante la infancia y juventud de FGL. El escenario es un "café cantante", que fueron los locales emblemáticos del arte flamenco durante esa misma época. Los cantaores Silverio Franconetti y Juan Breva han sido retratados como etiquetas de bebidas alcohólicas por la influencia modernista en este tipo de trabajos gráficos, y para evocar la relación del flamenco con la mujer y con este tipo de locales como cafés cantantes, tabernas, "tabancos", etc.

SOLEÁ 2 (puñales): La imagen protagoniza la "muerte sin ojos" que menciona el *Poema*, pero la escena de las mariposas clavadas con cuchillos en lugar de aúas no está en el texto. Es una idea de Seisdedos muy influenciada por el surrealismo, pero que resulta a la vez muy "lorouiana" por la proximidad del poeta a esta vanguardia artística, y por la insistencia que hay en muchas de sus obras con respecto a los cuchillos y muertes por ahuyamiento. La presencia de una jirafa es un recuerdo de infancia del ilustrador y alude a la devastación causada por la heroína entre los jóvenes de los años ochenta, y que tuvo como consecuencia numerosos actos de violencia protagonizados por cuchillos y navajas. Entre estos cuchillos encontramos también la tónica navaja española, pero igualmente otros puñales que responden a diferentes épocas históricas como la Edad del Hierro o el siglo XVII. Es una especie de viaje en el tiempo, a través de la mala costumbre de matarnos unos a otros.

PETENERA 1 Y 2: La chica representa a la petenera, un importante estilo flamenco, y el caballo esquelético representa la muerte. A sus pies hay un cortijo en ruinas que alude a la emigración andaluza. En la siguiente imagen vemos el entierro de

la Petenera. Los extraños personajes que le acompañan están todos ellos extraídos de los “Caprichos” de Francisco de Goya. grabados moralizantes que representan escenas extrañas y siniestras. Estas dos ilustraciones y la anterior están situadas en el desierto almeriense.

SEIS CAPRICHOS: Escena situada en el Sacromonte, tanto en la ilustración como en el texto. La imagen está descompuesta en una serie de “momentos” o “fragmentos”, de un modo que nos recuerda una vez más al cubismo o a la narrativa del cómic. En el extremo izquierdo vemos la puesta de sol y en el derecho despunta el amanecer.

SOLEÁ 1: Escena situada en el dolmen de Antequera llamado “Cueva de la Menor”. Aquí se ironiza un tanto con la concepción lorquiana del cante flamenco, al que el poeta atribuía una antigüedad exagerada, llegando a llamarlo en ocasiones “canto primitivo andaluz”.

DIÁLOGO DEL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL: Para representar esta escena he querido evocar las obras para marionetas que escribió FGL, y las representaciones de este tipo que realizó junto a Manuel de Falla. Por ello, me he inspirado en el estilo de las marionetas que realizó el escultor Hermenegildo Lanz para los títeres lorquianos.

DIÁLOGO DEL AMARGO: La escena se sitúa en la sierra de la Almiara, situada entre Málaga y Granada, ya que según el texto ese es el recorrido que realiza el Amargo junto a sus hermanos. La representación del cuchillo de oro como una moderna navaja automática está en relación con la ilustración de “Soleá 2” pero también es una forma de subvertir la atemporalidad de los hechos que se narran, que tiene un carácter más bien mítico o alegórico.

AMPARO: Personaje contrapuesto a la Lola, perteneciendo a otra clase social y presa de las costumbres. Esta falta de libertad la simboliza el canario enjaulado. La casa-castillo en la que Amparo está “presa” nos recuerda a las típicas casas encaladas andaluzas, pero también está influenciada por la obra del grabador M. C. Escher.

SEIS MUCHACHAS (HUERTO DE LA PETENERA): Esta ilustración es una pequeña broma. En el poema sobre la Petenera, FGL menciona a las seis muchachas vestidas de blanco que bailan en su huerto. Aquí se convierten en las seis chicas que protagonizan uno de los “Disparates” de Goya, manteniendo risueñas a dos peleles que simbolizan los tópicos sobre Andalucía y el flamenco.