

Lorca, Flamenco y Rock. Escuela, patrimonio e inclusión

Nicolás Hernández-Carrillo Valverde | IES Fernando de los Ríos (Fuente Vaqueros, Granada)

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5751>

RESUMEN

Lorca, Flamenco y Rock es un proyecto de innovación educativa llevado a cabo en el IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada. Cada año el alumnado junto con el profesorado implicado trabajan y graban una de las canciones populares de Lorca en clave de Flamenco y Rock, interpretadas por el coro del IES junto a una figura relevante de la música popular de nuestro país; posteriormente se realiza un videoclip en la Casa Museo Natal de Federico. En los cursos anteriores los invitados han sido García de 091, Miguel Ríos y Anni B Sweet. Tiene dos objetivos generales: por un lado, la mejora de la convivencia escolar e inclusión del alumnado y, por otro, la recuperación del cancionero popular lorquiano.

Palabras clave

091 | Anni B Sweet (músico) | Educación Secundaria | Flamenco | Fuente Vaqueros (Granada) | Federico García Lorca | Granada ciudad del Rock | Inclusión | Miguel Ríos (músico) | Patrimonio cultural | Patrimonio musical | José Antonio García (músico) |

Ensayos previos al rodaje de *Nana de Sevilla* | foto Proyecto Lorca, Flamenco y Rock (Ismael Emhammed), fuente de todas las imágenes de la contribución

NUESTRO CONTEXTO

El proyecto Lorca, Flamenco y Rock surge en 2021 de la inquietud de una serie de profesores y profesoras del Instituto de Enseñanza Secundaria de Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada. Las circunstancias de este centro hacen que sea un lugar con cierta particularidad, proclive a que este tipo de proyectos sean pertinentes y necesarios.

Por un lado, se trata de un centro de los calificados por la Consejería de Educación como de difícil desempeño, esto quiere decir que trabajamos con una mayoría de alumnado con necesidades educativas muy particulares derivadas de una situación social y familiar desestructurada. Fruto de esta situación, este alumnado carece de motivación para ir al centro, tiene un alto porcentaje de absentismo y graves dificultades para desarrollar un hábito de trabajo adecuado. Como contrapartida, es un alumnado con una gran necesidad de afecto y que establece fácilmente una fuerte conexión emocional con el profesorado, que con facilidad se siente vinculado y responsable del futuro de los chicos y chicas que tiene en el aula.

Por otro lado, nos encontramos con que estamos en el pueblo donde nació el poeta universal Federico García Lorca. Esto no es simplemente un dato geográfico, sino que tiene importantes resonancias en la vida del pueblo en general y en el proceso educativo en particular. Estar en el pueblo donde Lorca nació nos da una serie de facilidades para elaborar este proyecto y también nos da cierta autoridad ante el resto de la provincia.

Como tercer elemento nos encontramos con el flamenco, que es esencial en nuestro proyecto por varios motivos. El primero, porque nuestro alumnado vive y siente el flamenco como parte de su vida, ha crecido con esta música en sus casas, en sus fiestas, en la calle, de manera que es su principal modo de expresión artística. El segundo porque, por desgracia, en la zona se está perdiendo la pureza del flamenco a cambio de manifestaciones muy adulteradas y comerciales de este estilo tan auténtico en su origen.

Finalmente, y no menos importante, nos encontramos con las llamadas músicas populares. Estamos en Granada, denominada acertadamente como la ciudad del rock, aunque no solo del rock sino de todas las músicas populares. Y es que Granada ha sido creadora y exportadora de grupos de éxito, desde Los Ángeles, Gelu, Miguel Ríos, Carlos Cano hasta actualmente con Dellafuente, Saiko o Ajax y Prok, pasando por Lagartija Nick, Niños Mutantes, 091, Planetas o Lori Meyers, por citar solo algunos de los más relevantes. La música popular está en el ADN de nuestra provincia y también es nuestro patrimonio, un patrimonio que hemos de conocer, respetar e intentar que no caiga en el olvido.

¿QUÉ PRETENDEMOS?

Con este contexto y estos ingredientes, sentimos que hemos de articular todos estos elementos y trabajar de manera creativa, cooperativa, implicando las emociones y vinculando al alumnado en un proceso creativo y estimulante. Por tanto, nos planteamos una serie de objetivos. En primer lugar, conseguir que el alumnado se vincule emocionalmente con el centro educativo, encuentre en nuestras aulas un lugar que conecte con sus intereses, donde se sientan útiles y valorados. Otro objetivo fundamental es la recuperación del patrimonio musical que Federico interpretó en su momento y que tenemos el peligro de que caiga de nuevo en el olvido de las gentes que lo vieron nacer. Como sabemos, Federico grabó en 1931 junto con Encarnación López, La Argentinita, una serie de canciones en la colección de discos de pizarra *La voz de su amo*. Canciones como *El café de chinitas*, *Anda jaleo* o *Los cuatro muleros*, fueron armonizadas y grabadas por Federico y cantadas por La Argentinita, y esto hizo que no desaparecieran ni se olvidaran, pero nosotros hemos constatado que han caído en el olvido de las gentes con menos capital cultural, aquellas precisamente que las crearon y las cantaron en su momento. Pues bien, nuestra clara intención es devolver al pueblo lo que nunca se tuvo que marchar de él, y que estas canciones regresen al inconsciente colectivo del pueblo de Fuente Vaqueros y de todo el que las oiga.

Con este contexto y objetivos, el proyecto consiste en la grabación de un videoclip en el Museo Casa Natal de Federico García Lorca, reinterprelando las canciones que tocó al piano, pero desde unas claves nuevas, implicando al coro del Instituto y a todo el alumnado para que interprete algún instrumento. Para completar la experiencia, se propone que alguien conocido del mundo de la música en nuestro país colabore con nosotros. Para entender bien la dimensión del proyecto y su trascendencia para nuestro centro, vamos a narrar el proceso de creación de las tres experiencias que hemos tenido hasta ahora.

EL ORIGEN DEL PROYECTO: ZORONGO GITANO Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA

La primera experiencia fue de tanteo, sacada a flote a base de llamadas, de amigos que tienen amigos, de pedir favores y de tocar a muchas puertas. Nadie sabía en qué consistía el proyecto y, por tanto, nos fue difícil convencer a los implicados de que el proceso iba a ser muy positivo y de que el resultado iba a estar a la altura de lo esperado. Los dos departamentos implicados, Música y Geografía e Historia, hicimos la propuesta al equipo directivo que, conscientes del valor de la música en la educación y del atractivo de la propuesta, nos abrieron todas sus puertas y nos dieron todas las facilidades posibles para sacar el proyecto adelante. La primera dificultad la tuvimos

Rodaje de *Zorongo Gitano* con José Antonio García (091)

para introducir al alumnado en esta nueva dinámica de trabajo, en la que la clave era el ensayo continuo, ya que solo repitiendo constantemente la canción quedaría fijada en su cabeza, y después la grabación sería más fluida. El aula de música se convirtió en nuestro centro de trabajo y es allí donde trabajamos la música, la letra, el fraseo correcto, la afinación, etc.

En paralelo, fuimos trabajando las figuras de Lorca y La Argentinita, especialmente desde las áreas implicadas, pero pidiendo a otras materias que introdujesen este contenido en su trabajo de clase.

Desde el principio teníamos claro que la presencia de una persona conocida del mundo de la música le daría un valor añadido a la propuesta. Las razones para tomar esta decisión son, por un lado, que necesitamos que alguien relevante sirva para difundir el trabajo que estamos haciendo y que, con su presencia, ayude a difundir la canción y el vídeo para que llegue a más gente y la recuperación de este patrimonio sea eficaz. Por otro lado, buscamos que nuestro alumnado encuentre referentes y ejemplos de personas que se dedican a la música y que, con trabajo y esfuerzo, han llegado a ser relevantes y significativas en el panorama musical español. La persona elegida fue José Antonio García, cantante de míticas formaciones de rock como TNT o 091, bandas que son referentes en la música popular en Andalucía. Su figura es todo un icono de nuestra música y no se nos ocurrió mejor opción y, ayudados por cierta amistad personal, conseguimos convencerlo y embarcarlo en este proyecto, seminal e incierto aún, pero muy atractivo y prometedor.

José Antonio García (091) junto con el coro IES Fernando de los Ríos en la grabación de *Zorongo Gitano*

Para conseguir una versión distinta, con un pie en el flamenco y otro en el rock, junto con el alumnado de música escuchamos y analizamos muchos de los discos icónicos que logran realizar este cruce de caminos. En concreto, centramos nuestras escuchas y análisis en *La leyenda del tiempo* de Camarón de la Isla, *Omega* de Lagartija Nick y Enrique Morente y varios discos importantes de rock andaluz.

Comenzamos los ensayos de los instrumentos en el aula de música, ocupando momentos de descanso del profesorado y alumnado y vimos el potencial motivador y educativo que ofrecía la experiencia, convirtiéndose los ensayos en un momento de convivencia y de disfrute musical. Posteriormente, comenzamos las grabaciones en el aula de música, trasladándonos luego a un estudio de la zona para grabar baterías, guitarras y bajos y, después, desplazando un equipo móvil al IES se grabaron palmas, cajones y guitarras flamencas. Cuando tuvimos el *playback* preparado, lo mandamos a García para que grabara su voz en su estudio.

El resultado ya empezó a ser ilusionante y muy interesante desde el punto de vista artístico, solo quedaba la parte más difícil, la grabación de las voces del coro. Las sesiones de grabación son siempre interesantes no solo porque nuestros chicos y chicas descubren por dentro el proceso técnico de grabación multipista, sino porque los introducimos en un trabajo lento y de altísima concentración, lo cual creemos que es muy beneficioso a muchos niveles, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos alumnado con seve-

ras dificultades de atención. Una de las claves de una grabación a este nivel es la necesaria repetición, intentando caer en la cuenta de por qué no es adecuada la toma y por qué tenemos que repetir. En esta repetición van adquiriendo práctica vocal y una afinación más precisa. No obstante, en esta primera experiencia aún el coro tenía verdaderos problemas de afinación, que se fueron solventando con paciencia y alguna ayuda puntual de *pluggins* de afinación. Con todos los elementos grabados, la canción estaba lista para mezclar y masterizar, partes del proceso que se hicieron en el estudio Producciones Peligrosas.

La segunda parte del proceso, uno de los puntos fuertes del proyecto, es la grabación del videoclip en el Museo Casa Natal de Federico García Lorca. La Diputación de Granada, a través del Patronato García Lorca, desde el comienzo entendió el interés del proyecto para el alumnado de Fuente Vaqueros y cedió sin problema la Casa durante una mañana que dedicamos a grabar en diferentes estancias y desde diferentes perspectivas.

Otro de los aspectos interesantes de esta experiencia es la conexión entre nuestro centro y la escuela de imagen y sonido Curva Polar, que ponen cada año a sus jóvenes en prácticas a trabajar en el videoclip. Todos salimos beneficiados, nosotros tenemos un videoclip de alta calidad y el alumnado de Curva Polar tienen la experiencia de grabar en un entorno privilegiado y con músicos relevantes. Tras unas semanas de edición bajo la supervisión del profesorado implicado, teníamos el vídeo listo para publicar. La sorpresa fue máxima porque casi nadie se hacía una idea del valor artístico que iba a tener el vídeo, que superó todas las expectativas, atrayendo a prensa provincial y autonómica principalmente, pero también nacional. La presentación en el Teatro Federico García Lorca de Fuente Vaqueros fue la confirmación de que teníamos entre manos algo prometedor y de que las vías de futuro estaban abiertas. Habíamos dado el pistoletazo de salida.

SEGUNDAS PARTES ¿NUNCA FUERON BUENAS? ANDA JALEO Y MIGUEL RÍOS

La mecha estaba prendida con *Zorongo Gitano*, y toda la comunidad educativa entendió las potencialidades y el alcance del proyecto. Las dificultades ahora eran principalmente dos; por una parte, económica, ya que la primera edición salió adelante gracias a un esfuerzo económico por parte del Instituto, de mano de su equipo directivo que entendió desde el comienzo el potencial de la experiencia y, sobre todo, por todos los favores gratuitos que se nos hicieron desde todos los ámbitos implicados.

La sostenibilidad de una nueva edición pasaba por recibir alguna ayuda económica y, esto fue posible gracias a los Proyectos de Innovación Educativa

La comunidad educativa participante en la actividad junto a Miguel Ríos

de la Consejería de Educación, que nos dotaron de recursos para poder enfrentar este nuevo reto. La segunda dificultad fue conseguir un colaborador que siguiera dándonos impulso. Sin duda, la figura de mayor relevancia en la música popular en Granada es Miguel Ríos. Cuando pensamos en él, parecía el candidato perfecto ya que daría un impulso al proyecto y ayudaría a que creciera en todas sus dimensiones. Además, Miguel siempre ha mostrado un gran amor por su tierra y una predisposición a trabajar en ayuda de los colectivos más desfavorecidos. Su recién creada fundación, Fundación Miguel Ríos para el Rock y la solidaridad, nos daba la vía perfecta para poder canalizar la petición.

Todo esto, unido a que la familia de Miguel es natural de Chauchina, a tres escasos kilómetros de Fuente Vaqueros, nos dio el impulso y el arrojo para ponernos manos a la obra y hacer nuestra petición. Sabíamos desde el principio que la empresa era muy ambiciosa, pero esta es una de las claves de este proyecto, que en todo momento nos hemos atrevido a soñar y no hemos puesto trabas a estos sueños, sino que hemos luchado con ahínco para que se cumplan. Contra todo pronóstico, la respuesta de la Fundación, a través de su secretario, fue rápida y afirmativa, reconociendo que los ideales de Lorca, Flamenco y Rock, encajaban perfectamente con las líneas de trabajo de la Fundación.

A partir de aquí todo fue rodado: la ilusión de todos los participantes, en aumento; y el trabajo, ágil y eficaz. Seguimos los plazos establecidos en nuestro plan.

El primer trimestre lo dedicamos a aprender la canción, estudiarla desde muchos ámbitos e indagar en la figura de Miguel Ríos pues, aunque era conocido por algunos alumnos, la mayoría no sabía quién era. Poco a poco se dieron cuenta de que estábamos ante historia viva de la música popular en España, y eso avivó la ilusión.

El segundo trimestre lo dedicamos a grabar las bases en el aula de música. Aquí teníamos una gran dificultad porque Miguel se había acercado pocas veces a la música andaluza, exceptuando su disco *Al-Andalus*, que nos abrió una vía de trabajo muy interesante. Junto a esta influencia, la mayor inspiración la encontramos en el grupo Triana y en su mezcla de rock y flamenco.

Después de muchas pruebas llegamos a una versión que nos complacía a todos, la mandamos a Black Betty Studio, el lugar donde Miguel trabaja habitualmente bajo los mandos del guitarrista y productor José Nortes y nos devolvió la pista de la voz. Este es uno de los momentos más emocionantes del curso, el momento en que reunidos en el aula de música escuchamos la voz de Miguel cantando *Anda Jaleo*, que fue la canción que Miguel expresamente eligió para cantar.

La tercera fase, durante el último trimestre, consistió en la grabación del videoclip, otro de los momentos mágicos del año. Miguel pasó un día entero de convivencia con nosotros, trabajando, grabando, haciendo entrevistas, charlando con profesorado y alumnado. Un sueño hecho realidad. Para el acto de presentación convocamos a todos los sectores implicados. Lo habíamos logrado.

Miguel Ríos con el Coro IES Fernando de los Ríos.
Grabación de *Anda jaleo*, en la sala exposición
temporal Concurso del Cante Jondo

LA CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA. ANNI B SWEET Y LA NANA DE SEVILLA

Para la tercera edición contábamos con las dos magníficas experiencias anteriores. Pero nos enfrentamos a un nuevo reto, el de no repetirnos y explorar otros caminos. Para ello era fundamental que la invitada fuera una mujer y, en la medida de lo posible, que la versión se acercara, en este caso, más al flamenco que al rock, al contrario que las anteriores ediciones.

El procedimiento, ya muy consolidado, sería el mismo, de modo que el primer paso era conseguir una colaboradora, y esta se ha convertido en la gran dificultad que ahora nos encontramos en cada edición. Lo más interesante, como novedad, es que la Fundación Miguel Ríos se incorporaba al proyecto como parte activa y permanente, dando cobertura y facilitando la conexión con los artistas invitados. Junto a ella, valoramos varias opciones y convenimos que una gran opción podía ser Anni B Sweet, por muchas razones: su carismática voz y su gusto por la psicodelia nos podría abrir caminos muy interesantes en la reinterpretación de algún tema lorquiano, además nos conectaba con un segmento de público diferente al de las ediciones anteriores, sobre todo más joven. A través de la Fundación, planteamos la propuesta a su oficina de *management*, que muy rápidamente contestó afirmativamente. A partir de ahí, comenzamos el proceso. Anni, con muy buen criterio, eligió la *Nana de Sevilla* y, para sorpresa de todos, decidió abordarla desde el flamenco, interpretándola con un estilo a medio camino entre La Argentinita y la Niña de los Peines, emocionándonos desde la primera maqueta que nos mandó.

A diferencia de los temas anteriores, en este caso la producción artística la asumió casi en su totalidad Anni, con un perfeccionismo y un interés verdaderamente reseñables. Como novedad, también incorporamos a José Cortés

Rodaje de *Nana de Sevilla* en el Museo Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros. Anni B Sweet con alumnado

Anni B Sweet en el rodaje de *Nana de Sevilla*.
Museo Casa Natal de Federico García Lorca

“Pirata”, un reconocido guitarrista flamenco residente en la zona y amante de Lorca y su poesía. Tras unas grabaciones de prueba, fuimos incorporando las percusiones y el coro, ambos grabados en el estudio del aula de música del IES. Como colofón, Anni sugirió que le diéramos un toque psicodélico introduciendo unos teclados que tocó Víctor Cabezuelo, líder de Rufus T. Firefly, uno de los más interesantes proyectos de corte psicodélico del país.

El vídeo desde el principio tuvimos claro que tenía que ser sobrio, sencillo y todo rodado en la Casa natal de Federico, sin artificios de ningún tipo, buscando una textura clásica en la imagen. Para ello los chicos de Curva Polar idearon proyectar humo con un cañón para dar esa sensación de ensoñación y penumbra tan interesante. Como en las otras ocasiones, el día de la grabación del vídeo fue el punto álgido del proyecto, un día de convivencia y trabajo, de encuentro con Anni y “Pirata”, de risas y bromas, un día de esos que se quedan clavados en la memoria de todos los que allí estábamos. La presentación en el Teatro de la Fuente fue otro de los días cruciales, con el que cerrábamos con mucha satisfacción la tercera edición de Lorca, Flamenco y Rock.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO

La intención de toda la comunidad educativa de Fuente Vaqueros es seguir avanzando y desarrollando este proyecto, recuperando y reinterpretando, al menos, las doce canciones que Federico grabó. Mientras escribimos estas líneas, comenzamos la ilusionante tarea de enfrentar la cuarta edición, con la presencia de Jairo Zavala, del grupo Depedro, que interpretará con nuestro coro la canción *Los cuatro muleros*, una de las más bellas y populares canciones de las que Lorca interpretaba.

Jairo es un perfil ideal para este proyecto por su continuo compromiso social y por la cantidad de posibilidades que se abren en lo musical. Encaramos la experiencia felices por la ilusión que percibimos en el alumnado y porque vislumbramos que su presencia va a aportar muchísimo valor al proceso y al producto final. Cada año es un reto, una aventura, pero a medida que avanzamos en las ediciones, más instituciones, colectivos y personas se unen al proyecto y esperan que se lleve a cabo. Las canciones van calando en el inconsciente colectivo y el proyecto cumple su función.

PRODUCCIÓN TÉCNICA. METODOLOGÍA

Desde el comienzo se ha intentado que este proyecto se haga sostenible económicamente y no dependamos de financiación externa. Por este motivo, todas las ayudas que hemos recibido se han usado para proveernos de un pequeño estudio de grabación de audio y vídeo que nos permita cada año sacar adelante el proyecto con la mínima ayuda externa. Lógicamente, en las dos primeras ediciones, se tuvo que pedir mucho material prestado, pero gracias a las ayudas concedidas por el hecho de ser un Proyecto de Innovación Educativa y las ayudas de organizaciones y fundaciones externas como Fundación Caja Rural o el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, entre otras, ha sido posible ser cada año más autónomos.

Para poder llevar a término estos vídeos, como decimos, se ha ido comprando material básico de grabación. En concreto, el departamento de

Grabación de palmas en el estudio del IES Fernando de los Ríos para la canción *Zorongo Gitano*

música dispone de varios micrófonos de condensador, una pequeña tarjeta de sonido y un ordenador portátil básico.

Para grabar el vídeo, como ya hemos comentado, contamos con la ayuda de la escuela de sonido Curva Polar, aunque todo el documental y *making off* lo realizamos con una cámara básica y micrófonos de solapa.

El editor de audio que se ha usado es *Protools* en su versión para centros educativos que de manera económica permite tener todas las prestaciones de grabación, edición y mezcla necesarios para grabar una canción.

Para poder utilizar estas herramientas, el profesorado ha ido formándose en los cursos que al respecto oferta el Centro del Profesorado de Granada junto con la Fundación Miguel Ríos, en los que se pueden adquirir los rudimentos básicos para llevar a cabo una grabación de audio y vídeo con unos estándares de calidad adecuados.

En este sentido, sentimos que nuestro proyecto puede alumbrar otros similares, aunque no sea en la forma, sí en el fondo y en los principios que lo inspiran.

UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN PARA TERMINAR

Después de relatar qué y para qué es nuestro proyecto, nos hacemos una pregunta: ¿qué mejoras hemos introducido en nuestro alumnado? A modo de conclusión, enumeraremos algunos logros que hemos podido analizar desde diferentes ámbitos. Distinguimos dos tipos de resultados: los tangibles, medibles objetivamente; y los que son difícilmente cuantificables, pero que se perciben entre la comunidad educativa con claridad.

En el primer grupo observamos que se ha pasado de 15 alumnos participantes en el coro en la primera edición, a unos 45 en la actualidad, lo cual denota el interés creciente. Observamos también que el alumnado ha integrado las canciones trabajadas hasta ahora, las sabe cantar y conoce perfectamente su letra, lo cual demuestra que la labor de recuperación del patrimonio musical está siendo efectiva y las canciones están regresando al inconsciente colectivo de varias generaciones de chicos y chicas. Por último, constatamos el creciente número de conciertos que el coro está haciendo en el último año, con lo que eso supone de motivación, convivencia y conexión entre todos los miembros.

En el segundo grupo observamos una opinión muy positiva de toda la comunidad educativa y percibimos que esta, y otras muchas actividades que realizamos, mejoran notablemente el ambiente en el centro, que de por sí suele

ser tenso en algunos momentos, y se percibe más relajado y creativo. Por otro lado, desde el exterior se va percibiendo poco a poco el centro como un lugar de referencia en el trabajo creativo y musical y un referente en la recuperación del patrimonio musical. En definitiva, el proyecto vincula al alumnado con el centro de manera emocional, siendo este percibido como un lugar amable, dinámico, creativo y conectado a los intereses de la comunidad educativa y de todo el pueblo.