

Los Tarantos de Rovira Beleta como recurso didáctico para la enseñanza del Flamenco

Macarena Navarro Pablo
Universidad de Sevilla

Resumen

Partiendo del cine como recurso didáctico, en el presente artículo analizamos, ofrecemos datos y hacemos sugerencias para el uso en el aula de la película *Los Tarantos*, un filme ambientado en el Somorrostro de Barcelona de la década de los sesenta que tiene entre sus protagonistas a Carmen Amaya y a Antonio Gades.

Palabras clave: Flamenco, baile, etnia gitana, Somorrostro, Carmen Amaya, Antonio Gades, Sara Lezana y Antonia la Singla.

Abstract

Using cinema as a methodological resource, the present paper analyzes Francisco Rovira Beleta's film *Los Tarantos*, offers information about it and proposes activities to be done while and after watching it. The film located in the marginal district of Somorrostro in Barcelona has Carmen Amaya, Antonio Gades and Sara Lezana among its main characters.

El cine, un recurso didáctico innovador

Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Y, ¿qué decir de una imagen que habla y se mueve?, que eso es ni más ni menos el cine. Recientemente, se han constituido grupos de investigación que tienen como fin explorar nuevos campos para la didáctica de diversas materias a distintos niveles educativos¹. Esas son nuestras inquietudes. En este sentido, estamos plenamente de acuerdo con Pereira Domínguez (2009:19-20) cuando dice:

¹ Uno de ellos, que ya ha hecho estudios sobre la utilización del cine en el aula, es EDIFID (Estrategias didáctica innovadoras para la formación e innovación docente), formado por profesores de la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona.

El cine, y más el de autor, es una traslación constatada de un considerable poder sociocultural, artístico y humano, porque es capaz de acoger la más impensable diversidad de sentimientos, deseos, acontecimientos y percepciones. Cualquier aprendizaje inculcado a través de este medio es de muy fácil asimilación, porque representa una realidad cultural que favorece el desarrollo de la personalidad de los espectadores.

Entre las múltiples metas que se pueden conseguir con la utilización del cine en el aula, tal vez la más elemental sea la de motivar al alumno, interesarle en una determinada materia o en un tema específico o acercarle a los protagonistas de un hecho concreto. Esas son las metas que perseguimos con esa película: que el estudiante se acerque y conozca en su medio y en un momento determinado de su historia a un pueblo que vive y siente el flamenco como parte de su propia identidad. Al mismo tiempo, queremos que sirva de introducción para el conocimiento de dos figuras fundamentales de la historia del baile flamenco: Carmen Amaya y Antonio Gades.

El presente artículo se centra, pues, en la enseñanza del flamenco y ofrece datos y sugerencias para el uso en clase de la película *Los Tarantos* de Francisco Rovira Beleta.

Los Tarantos

*Los Tarantos*² de Francisco Rovira Beleta³ es la versión cinematográfica de *La historia de los Tarantos* de Alfredo Mañas (1924-2001), estrenada el 14 de marzo de

² Guión: F. Rovira Beleta y A. Mañas. Fotografía: Massimo Dallamano. Montaje: Emilio Rodríguez. Decorados: Juan Alberto Soler. Francisco Reyes colaboró como asesor de temas gitanos.

³ Francisco Rovira Beleta (Barcelona, 1912-1999) recibió el Premio Extraordinario de Cinematografía de la Generalitat de Catalunya en 1987. Fue elegido académico de honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi en 1990. Se le concedió la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura en 1994. Obtuvo la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en 1996. Finalmente, en 1999, la Generalitat de Catalunya le otorgó la Creu de Sant Jordi. En su filmografía de destacan *Hay un camino a la derecha* (1953), *Once pares de botas* (1954), *Familia provisional* (1955), *El expreso de Andalucía* (1956), *Altas variedades* (1961), *Los atracadores* (1961), *El amor brujo* (1967) y la serie de televisión *Curro Jiménez* (1977).

1962 en el teatro Torre de Madrid⁴. Cuenta la historia de unos amores malhadados, condenados a la desgracia, una actualización en flamenco de la tragedia *Romeo y Julieta* de William Shakespeare. El resentimiento de dos familias gitanas, los Tarantos y los Zorongos⁵, los Montesco y los Capuleto del poeta inglés, los Tarantos y los Camisones de Mañas, arruina y mata a los jóvenes amantes. Una confrontación que surge cuando la Taranta (Carmen Amaya) rechaza las pretensiones amorosas del joven Rosendo el Zorongo (Antonio Prieto). Un personaje siniestro, pusilánime y cobarde que se venga de su marido con la ayuda de los Picaos, otra familia dominada por el interés, y planta así la semilla del rencor y del odio.

Rovira Belera, comprometido con la problemática social catalana, sitúa a la Taranta y los suyos en Somorrostro, un barrio de chabolas marginal de Barcelona habitado por gitanos. El Zorongo (Antonio Prieto⁶), tratante de ganado, disfruta de una posición bastante acomodada y vive en Barcelona.

Los Tarantos es una tragedia gitana con el flamenco como banda sonora⁷ y recurso fundamental de comunicación. En una boda por el rito gitano (prueba de la virginidad de la novia, fiesta y paseo de los novios en volandas a los sonos de la alboreá) se conocen Juana (Sara Lezana⁸), la hija del Zorongo, y Rafael (Daniel Martín), el hijo de la Taranta. Tocando palmas por bulerías se ven (Ilustración 1). Con palmas se hablan. Bailando lo seduce ella a él (Ilustración 2). Y bailando rompe su recelo y conquista Juana a la madre de Rafael (Ilustración 3).

⁴ El texto de Mañas se puede consultar en <https://books.google.es/books?id=u5j2ALZQYTQC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=alfredo+ma%C3%B1as+historia+de+los+tarantos&source=bl&ots=areE3gkTi1&sig=L50kLMv90OX1H6fprczfULPRXSE&hl=es&sa=X&ei=qhivVLX2GcvB7AbWroCYDg&ved=0CFEQ6AEwBw#v=onepage&q=alfredo%20ma%C3%B1as%20historia%20de%20los%20tarantos&f=false>

⁵ Tanto “taranto” como “zorongo” son dos estilos del flamenco.

⁶ Él ya había representado este mismo papel en la obra de Mañas.

⁷ La música la firman Emilio Pujol, Fernando G. Morcillo, José Solá y Andrés Batista. La interpretan al cante El Chocolate, La Mueque, La Morita, Enrique Cádiz, El Viti y J. Toledo con las guitarras de Peret, Andrés Batista, Emilio de Diego, Pucherete y Blay.

⁸ Sara había encarnado con 12 años a una de las Tarantas en la obra de Mañas.

Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

La visión que ofrece Rovira Beleta, en labios de Juana, de la vida de los gitanos de Somorrostro es, desde luego, bastante idílica. Así la ve ella (Ilustración 4):

A este barrio venían las golondrinas. Yo las veía cómo bajaban el vuelo al pasar por aquí. Y decía yo: ¿por qué será? Ahora lo comprendo. Los pájaros vienen aquí a ser felices. ¡Qué lejos de la ciudad! Es como si estuviésemos en un mundo distinto, donde cada uno trabaja sin prisa en lo que más le gusta, sin importarles el tiempo, como si este se hubiese detenido hace muchos años. Me gusta tu barrio, Taranto.

Ilustración 4

Una visión apacible del paso del tiempo que recalca Rovira al cerrar el fin con el ruido sereno y acompasado de las olas del mar. Un insospechado contrapunto a la violencia que acaba de protagonizar en el filme *Curro el Picao* (José Manuel Martín)⁹.

Desde el punto de vista estrictamente del flamenco, la contribución de Antonio Gades es sumamente interesante, pero la de Carmen Amaya es absolutamente impagable. José Luis Navarro (2008:209-210) cuenta con algún detalle cómo se gestó su participación en la película:

⁹ Él mata a los amantes y él había matado de una puñalada a Mojigondo (Antonio Gades).

Si es que Carmen no había visto *La historia de los Tarantos* (...) sin duda habría oído hablar de él. Por eso, un día, aprovechando su estancia en Madrid, Carmen invita a cenar a su autor. Asisten a la cena Alfredo, Carmen, Juan Antonio Agüero [el marido de Carmen], su hermano Esteban, acompañado de su mujer, Aurora Bautista y Paco Rebés³. Y Carmen va directa al grano. Le pregunta a Mañas si le gustaría escribir para ella un texto que ella pudiese montar con su compañía. Él se muestra algo suficiente —después se arrepentiría mil veces de aquella impertinencia— y le pone una condición: él le escribe la obra si ella interviene en la versión cinematográfica de sus *Tarantos*. Ella, que era mucho más espontánea y sencilla que el dramaturgo, acepta de inmediato y, para sellar el acuerdo, le da un apretón de manos. El rodaje comienza a principios de 1962 y Carmen cumple su palabra.

La película se estrenó en Madrid el 5 de noviembre de 1963 —unos meses después llegaba a las pantallas estadounidenses, exactamente el 29 de junio de 1964—, pero Carmen no llegaría a verla. Estaba en Bagur en su lecho de muerte. Falleció 14 días después, el 19 de noviembre. Por eso, resulta verdaderamente sorprendente el excepcional derroche de energía que exhibe en la que es para muchos la interpretación flamenca cumbre de la película: unas bulerías antológicas que canta, que zapatea y que toca con los nudillos sobre el tablero de una mesa, acompañada por las guitarras de Pucherete y Andrés Batista¹⁰.

Los pies se mueven a un ritmo trepidante y con una precisión matemática (Ilustraciones 5-6). Y lo mismo se puede decir de las manos (Ilustración 7). Carmen nos regala además su personal forma de cante por bulerías (Ilustración 8). Este número lo solía interpretar Carmen con su compañía con el título de *Ritmos Amaya*.

Otro momento de capital importancia para la historia del flamenco es el apunte de taranto que interpreta rodeada de los suyos (Ilustración 9). Son apenas un minuto y 15 segundos que valen su peso en oro¹¹.

¹⁰ Véanse minutos 30-32 y <https://www.youtube.com/watch?v=EwVODokMJYo>

¹¹ Véanse minutos 41.40-42.55 y <https://www.youtube.com/watch?v=HX5eB3YUIEo>

Ilustración 5

Ilustración 6

Ilustración 7

Ilustración 8

Ilustración 9

Olvidadas las tarantas que hacia 1906 bailaba Encarnación Hurtado la Malagueña¹², el taranto fue un baile que debe a Carmen Amaya su vuelta al repertorio flamenco. Ella lo volvió a dar a conocer el 12 de enero de 1942 sobre las tablas del Carnegie Hall de Nueva York, el escenario más importante de la ciudad de los rascacielos. Fue un número que crearon al alimón ella y Sabicas y, tal vez por eso, apenas lo bailó ella después. Así valora ese estreno José Luis Navarro (2008:196)

¹² <http://elecodelamemoria.blogspot.com.es/2010/10/encarnacion-hurtado-la-malaguenita-2.html>

[...] fue un hito en la historia del baile flamenco, porque esa noche se bailó por vez primera el taranto. Su música llevaba décadas gestándose. En 1925 Ramón Montoya había abierto el camino con su rondeña. Manuel Torre había apuntado el compás en tarantas magistrales como *¿Dónde andará mi muchacho?* y *Darme la espuela*, registradas en 1929. En 1930, El Chato de Las Ventas grababa con la denominación de taranto *Lo sabe el mundo entero*. Solo quedaba fijar unas falsetas y meterle mano al baile. De la guitarra se encargó Sabicas y del baile lo hizo Carmen Amaya. La bailaora ajustó el tempo y los marcajes a un compás binario, sosegado, solemne, hondo como la profundidad de la galería de una mina; tocó los pitos, se quebró, metió los pies e hizo sus desplantes y el taranto quedó en la historia.

Carmen completa sus actuaciones con el garrotín —lo primero que interpreta en la película—¹³. Lo baila descalza durante apenas unos segundos, pero en ellos está todo el sello de sus maneras (Ilustración 10).

Ilustración 10

Antonio Gades, Mojigondo en la película, representa al Mercutio de la obra de Shakespeare, el amigo de Romeo. Hace el papel de un mujeriego vivalavida, convertido en atracción turística de jovencitas extranjeras en busca de lo exótico. En

¹³ Véase <https://www.youtube.com/watch?v=nWjSOPN5vvg>

casi todas sus apariciones le vemos dándose una pataíta. Pero, afortunadamente, también protagoniza una de las mejores escenas de baile del filme: la excepcional farruca que baila en las Ramblas sorteando coches y con el agua de riego como telón de fondo, el estilo con el que él alcanzó auténticas cotas de excelencia (Ilustraciones 11-12)¹⁴.

Ilustración 11

Ilustración 12

¹⁴ Véanse minutos 34.07-36.24 y <https://www.youtube.com/watch?v=2viqu4Pnw78>

Interesante asimismo es la interpretación de los futuros Romeo y Julieta, Sole (Antonia la Singla), la hija de los Tarantos, y Jero (Aurelio Galán el Estampío), el hijo pequeño de los Zorongos, tanto a nivel cinematográfico como en el flamenco¹⁵, y los tanguillos que siguen al taranto de Carmen¹⁶.

Los tarantos fue presentada en Cannes, en el Festival Internacional de Cine de Montreal y fue nominada para el Oscar a la mejor película extranjera¹⁷. Cuatro años después, otra película suya, *El amor brujo*, volvía a ser nominada para el mismo premio.

La versión teatral de Alfredo Mañas siguió siendo fuente de inspiración para nuevos espectáculos. En 1979 la repuso el Teatro Andaluz con dirección de Luis Balaguer (estreno: 21 de junio de 1979 en el Teatro Reina Victoria de Madrid). En 1999 lo hizo la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia con dirección de Mª Dolores Rubio (estreno: 3 de marzo de 1999 en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia). En 2004, la llevó a las tablas con el título de *Tarantos* la compañía Focus BTM Antares con dirección Emilio Hernández y coreografía de Javier Latorre (estreno: 20 de septiembre de 2004 en el Teatre Musical de Barcelona).

En 1989 Javier Escrivá dirigió una nueva versión cinematográfica con Cristina Hoyos, Sancho Gracia, Esperanza Campuzano y Juan Paredes en sus principales papeles (estreno: 2 de octubre de 1989).

Tratamiento didáctico

Desde un punto didáctico el primer objetivo debe ser interesar, más aún, implicar a los alumnos en la trama de la película durante su visionado. Para ello, suele resultar especialmente útil pedirles, mediante preguntas oportunas, que vayan anticipando lo que puede ocurrir a partir de un momento dado en la película. Estas son algunas sugerencias:

¹⁵ Participan también en los bailes A. Escudero el Gato, D. Bargas “Lulula”, Amapola y El Guisa.

¹⁶ Minuto 43’20”.

¹⁷ La ganadora fue *Fellini 8½* de Federico Fellini.

- Después del minuto 19'55'', ¿Qué piensas que harán ahora que Rafael y Juana saben de quiénes son hijos?
- Después del minuto 21'17'', ¿Qué dirá la Taranta cuando su hijo le cuente que se ha enamorado de la hija del Zorongo?
- Después del minuto 28'28'', ¿Cómo crees que recibirá la Taranta a Juana?
- Después del minuto 44, ¿Cómo crees que reaccionará el Zorongo cuando la Taranta le pida la mano de su hija?
- Después del minuto 51, ¿Qué piensas que le puede decir el cura cuando Juana y Rafael le digan que se quieren casar? Esto daría pie además a una nueva pregunta, ¿Qué te parece la respuesta del cura? Y a un posible debate sobre el papel de la Iglesia católica en el mundo actual.
- Después del minuto 58, ¿Cómo crees que reaccionará el Toronjo cuando se entere de la paliza que le ha dado el Picao a su hija?
- Después del minuto 1h,05', ¿Qué dirá el Zorongo cuando la Taranta le ofrece a sus hijos para impedir que el Picao siga pegando a su hija? y ¿cómo reacciona ella ante su respuesta?
- Después del minuto 1h,09', ¿Qué crees que puede ocurrir ahora?

Además de este tipo de cuestiones puntuales de seguimiento a la trama de la película, esta brinda la oportunidad de plantear interesantes debates. Estos son algunos con algunas preguntas que podrían dar pie a su desarrollo¹⁸:

- Los enfrentamientos y su problemática social.

¿Conocéis alguna otra película que describa situaciones parecidas? ¿Cuáles habéis visto? [*Montoyas y tarantos*, *West side story*] ¿Alguno conoce el argumento de *Romeo y Julieta*?, ¿conocéis alguna otra obra de Shakespeare?, ¿o alguna obra clásica de nuestra literatura que aborde esta misma temática? [*Los amantes de Teruel*], ¿conocéis barrios o zonas marginales que sufran una problemática social parecida y en los que haya violentas confrontaciones entre grupos o familias? [*las 3000 viviendas* y *El Vacie en Sevilla*, *Palma Palmilla en*

¹⁸ Entre corchetes sugerimos algunas respuestas.

Málaga, Cañada Real en Madrid, barrio de La Fama en Murcia, Lo Campano en Cartagena], ¿cuáles podrían ser las causas y características de dichos enfrentamientos? [tráfico de drogas, extrema pobreza].

- El rito gitano de boda.

¿Conocéis el rito de una boda gitana?, ¿de dónde creéis que arranca ese rito?, ¿es únicamente gitano?, ¿sabéis que la reina Isabel La Católica tuvo que someterse a él?, ¿habéis visto alguna otra película en la que aparezca una boda gitana?, ¿conocéis algún cante o canto de boda?, ¿sabéis cómo se llama el cante que se hace en una boda gitana, cuando la novia pasa la prueba de la virginidad? [Vamos a escucharlo. Se les podría poner la preciosa alboreá que montó Gades para *El amor brujo* de Carlos Saura] ¿conocéis algún otro cante o baile que probablemente se pueda bailar en una boda gitana? [Bulerías, rumba. Podíamos hablarles de la rumba catalana y de la que aparece también en *El amor brujo* de Saura]. Si los alumnos están dispuestos podrían montarse unos cuantos pasitos de rumba, para bailarlas entre ellos.

Otros temas obvios relacionados con la película son también:

- La violencia machista
- El papel de la Iglesia hoy
- Los consejos paternales sobre el noviazgo de sus hijos

Desde el punto de vista del flamenco, la película es una magnífica carta de presentación de Carmen Amaya y de Antonio Gades, como nombres fundamentales en la historia del baile. Sin duda el momento idóneo para hablar de Carmen Amaya es tras finalizar las bulerías que zapatea, baila y canta (minutos 30-32), así como para abordar la figura de Antonio Gades el momento idóneo es tras ver su farruca (minutos 34-36)¹⁹.

Para otras posibles actividades recomendamos el libro de Eulalia Pablo *Las didácticas del flamenco*.

¹⁹ Sobre Carmen Amaya recomendamos *Historia del baile flamenco Vol. II*, págs. 175-217, y sobre Antonio Gades *Historia del baile flamenco Vol. III*, págs. 71-97, ambos de José Luis Navarro.

Bibliografía

García Ruiz, Víctor y Gregorio Torres Nebrera, *Historia y antología del teatro español de posguerra (1940-1975)*, Madrid, Fundamentos, 2002.

Navarro García, José Luis, *Historia del baile flamenco*, 5 vols, Sevilla, Signatura, 2008-2010.

Pablo Lozano, Eulalia, *Las didácticas del flamenco*, Sevilla, Libros con Duende, 2013.

Pereira Domínguez, Mª Carmen, “El valor social del cine en la infancia” en Raposo Rivas, Manuela (Coord.), *El cine en educación: realidades y propuestas para su utilización en el aula*, Santiago de Compostela, Andavira, 2009, pp. 17-38.