

Miguel Hernández y sus trovadores ideológicamente comprometidos. Una experiencia musical en la educación literaria

M.ª Isabel de Vicente Yagüe | Universidad de Murcia

Los versos de Miguel Hernández han sido objeto de recreación intertextual por diferentes compositores clásicos, cantautores y grupos musicales, pertenecientes a estilos y géneros diversos de la cultura musical. El recurso de las canciones en la materia de lengua castellana y literatura pretende ser la base de esta experiencia de aula, para el conocimiento y estudio de la figura del poeta. En el presente artículo se describe la intervención didáctica llevada a cabo en un grupo de segundo curso de bachillerato, con el fin de mostrar el alcance didáctico y la repercusión artístico-literaria de un modelo interdisciplinar basado en referentes intertextuales musicales, que desarrolla la competencia literaria del alumnado desde enfoques innovadores y motivadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: *intertextualidad, interdisciplinariedad, música, educación literaria, Miguel Hernández.*

Miguel Hernández's verses have been subject to intertextual interpretation by a number of different classical composers, singer-songwriters and bands of different styles and genres within music culture. The use of songs in the subject of Spanish and Spanish literature can be a means to get students acquainted with the poet. This article describes the project carried out with an upper baccalaureate class. This paper aims to reveal the artistic-literary impact of an interdisciplinary model based on intertextual music references and show how didactically far-reaching it is. Such a model develops students' literary competence from an innovative and motivating approach within the teaching-learning process.

Keywords: *intertextuality, interdisciplinarity, music, literary education, Miguel Hernández.*

Les vers de Miguel Hernández ont fait l'objet de récréation intertextuelle par différents compositeurs classiques, auteurs-compositeurs-interprètes et groupes de musique, appartenant à des styles et des genres divers de la culture musicale. Le recours à des chansons en Langue et littérature espagnoles prétend être la base de cette expérience didactique, dans le but de connaître et d'étudier le poète.

Dans cet article, on décrit l'intervention didactique réalisée dans un groupe de terminale, afin de montrer la portée didactique et la répercussion artistique et littéraire d'un modèle interdisciplinaire basé sur des référents intertextuels musicaux qui développe la compétence littéraire des élèves par le biais d'approches innovatrices et motivantes dans le processus d'apprentissage.

Mots-clés : *intertextualité, interdisciplinarité, musique, éducation littéraire, Miguel Hernández.*

1. Introducción

En el año 2010 se cumplió el centenario del nacimiento de Miguel Hernández (1910-1942), lo cual motivó un despliegue de actuaciones en el terreno investigador, humanístico, cultural y pedagógico. Desde la perspectiva docente, la experiencia de aula que se muestra en este artículo pretendió revivir la figura y obra del poeta de una forma especial entre el alumnado. En el campo de la creación artística, numerosas composiciones musicales han tomado prestados los versos del poeta, ya en su literalidad, ya incorporando alguna variación, las cuales constituyeron la base de este trabajo. Por otra parte, la comparación de los versos de Miguel Hernández con las recreaciones musicales de distintos compositores e intérpretes nutrió las actividades del componente motivador, tan necesario hoy en día para el profesorado en el desarrollo de su tarea de enseñanza.

La aplicación de un modelo didáctico interdisciplinar, basado en el estudio de referentes intertextuales musicales, pretende fundamentalmente alcanzar una comprensión e interpretación significativa de la obra poética de Miguel Hernández, así como fomentar el interés lector del alumnado. Además, contribuye al desarrollo de una enseñanza integradora y no compartimentada de las diferentes materias de estudio que integran el currículo.

Por otra parte, este modelo intertextual de innovación didáctica se inserta en el marco de un incipiente terreno de investigación de carácter interdisciplinar en la didáctica de la lengua y la literatura. En esta línea se inscribe un trabajo de referencia desarrollado por Guerrero Ruiz (2008), siendo la intertextualidad poesía-pintura, concretada en el modelo ekfrástico, el recurso metodológico empleado en

las diferentes etapas educativas para el desarrollo de la formación lecto-literaria del alumnado.

Retomando la relación del poeta con la música y sus creadores, se ha de destacar que Miguel Hernández es uno de los escritores que ha inspirado más letras de canciones de artistas que han compartido el sentimiento expresado en sus versos. Paco Ibáñez, Elisa Serna, Ismael, Víctor Jara, Enrique Morente, Joan Manuel Serrat, Pedro Faura, Jarcha, Amancio Prada, Alberto Cortez, Los juglares, Manolo Sanlúcar, Pata Negra, Mercedes Sosa, Camarón de la Isla, Lole y Manuel, La Barbería del Sur, Extremoduro, Reincidentes, Manolo García, Nach, Salvador Barcarisse, García Abril, Cristóbal Halffter, Seco de Arpe y otros muchos, son algunos de los grupos de rock, grupos flamencos, cantautores, intérpretes raperos y compositores clásicos que han musicalizado sus versos.

Resulta interesante comentar las ideas expuestas por González Lucini (2010) acerca de la situación de la poesía en época de represión y silenciamiento. La poesía social necesitaba salir a la calle y buscar nuevos medios, y a ello contribuyó la voz y la guitarra de los nuevos trovadores. El contexto político español que vivió el poeta, su ideología y lo que ésta supuso para él, la cárcel, constituyen los temas básicos de esas canciones. La música fue el cauce necesario que la poesía encontró como vía de difusión, para que ésta pudiera llegar al mayor número de personas. En este sentido se señalan las reflexiones que realizaron Gabriel Celaya y Blas de Otero:

«El acceso a esa inmensa mayoría, sin la cual nuestra poesía no será nada, salvo bizantinismo –reflexionaba Gabriel–, no puede lograrse con una revolución literaria. Los recursos técnicos, y en especial la posibilidad de hacer audibles y no sólo le-

gibles nuestros versos, gracias a medios como el micro, el altavoz, la radio, etc., son sumamente importantes y están llamados a revolucionar una literatura que venimos concibiendo desde el Renacimiento bajo el signo de la imprenta, que es como decir de la lectura a solas [...]».

Reflexión a la que se unía Blas de Otero, llegando a un mayor nivel de concreción:

El disco, la cinta magnetofónica, la guitarra o la radio y la televisión pueden—podrían: y más la propia voz directa— rescatar el verso de la galera del libro. (González Lucini, 2010: 26)

Con respecto al alumnado, la intervención didáctica se llevó a cabo en un grupo de segundo curso de bachillerato de la Región de Murcia, integrada en las actividades de la materia común de lengua castellana y literatura. El grupo estaba compuesto por un número reducido de alumnos, concretamente diecinueve, debido a que pertenecían al denominado *bachillerato de investigación*. La finalidad de este bachillerato, cuya organización se establece en la Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, viene referida en los siguientes términos:

El Bachillerato de Investigación pretende que aquellos alumnos motivados para profundizar en sus estudios [...], y el profesorado responsable de las distintas materias, puedan disponer de unos recursos y unas posibilidades de trabajo que permitan alcanzar la excelencia en los conocimientos, acercarse a la metodología más rigurosa, habituarse a la investigación como principio esencial, realizar prácticas para advertir las aplicaciones reales de la ciencia y la técnica, y, en suma, adquirir una formación actualizada que les estimule para los máximos retos en sus posteriores estudios universitarios. Conciliar

la formación generalista imprescindible, que es el objetivo del Bachillerato, con la capacidad para investigar y ahondar en su conocimiento y su práctica, es la finalidad perseguida con este plan de Bachillerato de Investigación.

2. Objetivos de la experiencia didáctica y encuadre normativo

Los objetivos que se pretendieron alcanzar con esta experiencia interdisciplinar fueron los siguientes:

- Profundizar en el conocimiento de la figura del poeta Miguel Hernández, valorando la importancia y la repercusión de su obra poética en la literatura española.
- Fomentar los hábitos lectores del alumnado a través de una metodología motivadora, que se apoye en las creaciones musicales para realizar una interpretación más enriquecedora y completa de los textos literarios.
- Ampliar la competencia cultural y artística del alumnado, acercando el mundo de la música y sus creadores al de la literatura, a partir del análisis de obras musicales basadas en textos literarios.
- Desarrollar estrategias de interpretación intertextual, que permitan el análisis interdisciplinar de las obras literarias y las composiciones musicales.
- Desarrollar una progresiva autonomía del alumnado en la comprensión, el análisis y el desciframiento del texto literario, en general, y del género lírico, en particular.
- Motivar al alumnado en el desarrollo de las actividades de análisis e interpretación de los poemas, al llevar la poesía a un territorio más cercano a éste: la música.

En cuanto a los aspectos normativos señalados por el currículo oficial, el modelo didác-

tico que se presenta está suficientemente justificado. En este sentido, entre los objetivos establecidos para el bachillerato por el Real Decreto 1467/2007 de Enseñanzas Mínimas, se mencionan los siguientes:

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. Más adelante, se insiste en el interés y el hábito lector.
- Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Por último, con respecto a los objetivos específicos de la materia de lengua castellana y literatura se destacan los referidos a continuación:

- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
- Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y las obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
- Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.

3. Intervención literario-musical

La interpretación de la obra poética de Miguel Hernández se realizó a partir del análisis de ciertas composiciones musicales, cuyas letras están basadas en los versos de sus poemas. A continuación se señalan los poemas y las canciones analizadas, comentadas e interpretadas, junto a las actividades o explicaciones que en cada caso se desarrollaron.

Poema: «El hambre».

Canción: *Poema social de guerra y muerte, de Reincidentes*.

Las actividades que se llevaron a cabo para interpretar el significado del poema y de la canción fueron las siguientes:

- Analiza el poema «El hambre»: métrica, temas, figuras literarias, interpretación del sentido.
- Relaciona el poema con el libro en el que está inserto (*El hombre acecha*).
- ¿Qué momento biográfico de Miguel Hernández coincide con la composición de estos versos? Relaciónalo con el sentido del poema.
- Antes de escuchar la canción de Reincidentes, ¿qué te sugiere el título?
- Ahora que ya has escuchado la canción, ¿crees que el título ha reflejado el contenido del poema? Las palabras «guerra» y «muerte» no aparecen en el poema, ¿por qué crees que el autor ha considerado determinante incluirlas en el título?
- Comenta el significado de «poema social».
- Observa que la canción no sigue el orden de las estrofas del poema, al igual que tampoco utiliza todas las estrofas de éste. Reestructura el poema según la versión de Reincidentes y analiza si esta nueva organi-

zación aporta alguna interpretación o significación diferente. (Orden de las estrofas en la canción: estrofas 1, 2, 8, 17, 6, 3 y 4.)

- ¿Cuál es el estilo musical de Reincidentes? Explica las características de su música. ¿Es melancólica, dulce, fuerte, desgarrada, apasionada...? Comenta si es apropiado el estilo musical para el significado que los versos de Miguel Hernández quieren transmitir.
- Algunas palabras son resaltadas por la música, diferenciándolas del resto de las que componen el poema. Comenta cuál es el tratamiento musical de las palabras «vidas» (verso 7) y «piara» (verso 67), así como de los versos 23 y 24: «del hambre, contra tantas barrigas satisfechas: / cerdos con un origen peor que el de los cerdos». ¿Qué importancia tienen en la significación del poema estos tres ejemplos?

Poemas: «Llegó con tres heridas...»; «Qué cara de herido pongo...»; «¿Quién llenará este vacío...?»; «El último rincón».

Canción: *Compañero del alma*, de Pata Negra y Mercedes Sosa.

El orden de aparición de los poemas y versos en la letra de la canción es el siguiente:

- «Llegó con tres heridas...»: poema completo.
- «Qué cara de herido pongo...»: versos 1-3; versos 8-10.
- «Llegó con tres heridas...»: estrofas 1, 2 y 3.
- «¿Quién llenará este vacío...?»: poema completo, aunque con alguna variación:

*¿Quién llenará este vacío
de cuerpo desalentado
que dejó tu cuerpo al mío?*

- «El último rincón»: versos 50-53; versos 68-71, con la repetición del verso 70 (68, 69, 70, 70, 71).

Las actividades que se realizaron en clase fueron las presentadas a continuación:

- ¿Reconoces los versos del poeta Miguel Hernández en la versión de Pata Negra? ¿De qué poemas se trata?
- ¿Aparecen los poemas completos? ¿Se realiza en la letra de la canción alguna modificación con respecto a los versos originales del poeta?
- Analiza cada uno de los cuatro poemas: métrica, temas, figuras literarias, interpretación del sentido.
- ¿Por qué aparecen combinados estos cuatro poemas en la canción de Pata Negra? ¿Cuál es la relación que los une? ¿Cuál es el tema predominante?
- Comenta la relación biográfica del autor con estos poemas y, en general, con el libro de poemas *Cancionero y romancero de ausencias*, al que pertenecen.

Canción: *Hoy con Verso con Miguel*, de Nach.

La Universidad Miguel Hernández de Elche encargó esta canción al cantante de hip-hop Nach, con motivo del centenario del nacimiento del poeta. A través de los versos de Miguel Hernández, Nach trató de transmitir musicalmente la manera en que el poeta afrontó las circunstancias de la vida a las que se vio sometido, como la incompreensión y la falta de libertad de expresión. La tarea del alumnado consistió en ir reconociendo cada uno de los poemas de Miguel Hernández elegidos por Nach para su obra musical, cuya estructura se expone a continuación.

La letra de la canción de Nach presenta el esquema de estrofas y estribillo. Las estrofas utilizan los versos, las estrofas y algún poema completo de Miguel Hernández:

- «Que como el sol sea mi verso...», *Poemas sueltos, I*.
- «Sentado sobre los muertos», versos 7-10, *Viento del pueblo*.
- «Sentado sobre los muertos», versos 69-72, *Viento del pueblo*.
- «Vientos del pueblo me llevan», versos 65-68, *Viento del pueblo*.
- «Vientos del pueblo me llevan», versos 71-74, *Viento del pueblo*.
- «Antes del odio», versos 61-74, *Cancionero y romancero de ausencias*.
- «Nanas de la cebolla», versos 50-56, *Cancionero y romancero de ausencias*.
- «Guerra», versos 43-50, *Cancionero y romancero de ausencias*.
- «Un carnívoro cuchillo...», versos 1-8, *El rayo que no cesa*.
- «Un carnívoro cuchillo...», versos 29-36, *El rayo que no cesa*.
- «Todo está lleno de ti...», versos 7-10, *Cancionero y romancero de ausencias*.
- «Eternidad», *Poemas sueltos, I*.
- «Antes del odio», versos 1-8, *Cancionero y romancero de ausencias*.
- «Sino sangriento», versos 31-34, *Poemas sueltos, III*.
- «¿No cesará este rayo que me habita...?», verso 1, *El rayo que no cesa*.
- «¿No cesará este rayo que me habita...?», verso 5, *El rayo que no cesa*.
- «Imposible», versos 33-36, *Poemas sueltos, I*.
- «Llegó con tres heridas...», versos 1-4, *Cancionero y romancero de ausencias*.
- «Hijo de la luz y de la sombra», *Cancionero y romancero de ausencias*.

El estribillo, por otra parte, se sirve de diferentes títulos y primeros versos en su composición:

- «Me llamo barro aunque Miguel me llame...», verso 1, *El rayo que no cesa*.
- «Sentado sobre los muertos», *Viento del pueblo*.
- «Sino sangriento», *Poemas sueltos, III*.
- «Vientos del pueblo me llevan», *Viento del pueblo*.
- «El último rincón», *Cancionero y romancero de ausencias*.
- «Vecino de la muerte», *Poemas sueltos, III*.
- «Me sobra el corazón», *Poemas sueltos, III*.
- «El campesino», *Poemas sueltos, IV*.
- «Mi sangre es un camino», *Poemas sueltos, III*.

Poema: «Palomar del arrullo...».

Composición musical: *Palomar del arrullo*, de Manuel Seco de Arpe.

Poema: «El amor ascendía entre nosotros...».

Composición musical: *El amor ascendía*, de Manuel Seco de Arpe.

Se analizaron dos obras clásicas escritas para voz (contralto) y piano del compositor Manuel Seco de Arpe, inspiradas también en los versos de Miguel Hernández. Las partituras se mostraron al alumnado, de forma que éste pudiera observar la disposición y el tipo de grafía de una obra musical con texto literario. Así, debajo del pentagrama de la voz se lee la letra, perteneciente a los versos de Miguel Hernández.

Además de los ejemplos musicales anteriormente presentados, se trabajaron de forma similar otra serie de canciones con versos del poeta oriolano.

4. Conclusiones

Tras la aplicación de este modelo interdisciplinar de innovación didáctica en la etapa del bachillerato, quedó demostrado que el recurso del componente musical en las clases de lengua castellana y literatura resulta eficaz para la comprensión e interpretación del sentido poético. Además, este aprovechamiento didáctico de la intertextualidad literario-musical fue totalmente del agrado del alumnado, pues la música es un factor de motivación en el desarrollo tradicional de la materia. El interés lector también se vio potenciado en el modelo, al descubrir el alumnado en las letras de las canciones la actualidad de los versos de Miguel Hernández. Por otra parte, la actitud del grupo fue positiva y la intervención se desarrolló en un ambiente receptivo y participativo.

Las actividades se plantearon desde una perspectiva que reflejó la imbricación existente entre el contenido poético y los parámetros musicales, de forma que la interpretación de los poemas fuera el resultado del aporte de los aspectos musicales al lenguaje literario. Las características dinámicas, agógicas y tímbricas de los ejemplos musicales analizados sostenían el significado de los versos, completando su sentido más allá de su grafía verbal.

Finalmente, la experiencia de aula demostró que el modelo interdisciplinar repercute positivamente en la enseñanza de la literatura, por lo que se anima desde aquí a la incorporación del fenómeno intertextual literario-musical en la práctica educativa de la materia.

Bibliografía

- GONZÁLEZ LUCINI, F. (2010). *Miguel Hernández. ¡Dejadme la esperanza!* Madrid: Autor.
- GUERRERO RUIZ, P. (2008). *Metodología de investigación en educación literaria (el modelo ekfrástico)*. Murcia: Diego Marín.
- HERNÁNDEZ, M. (1992). *Obra completa. Vol. 1: Poesía*. Madrid: Espasa-Calpe.
- MENDOZA FILLOLA, A. (1994). *Literatura comparada e intertextualidad*. Madrid: La Muralla.
- «Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece la organización del Bachillerato de Investigación, con carácter experimental, y las condiciones para su impartición, a partir del curso escolar 2007-2008». *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, núm. 143 (23 junio 2007), pp. 19024-19032.
- «Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas». *Boletín Oficial del Estado*, núm. 266 (6 noviembre 2007), pp. 45381-45477.