

Teoría y juego del duende de García Lorca: una visión profunda de la creatividad

Dr. David de Prado Diez

Presidente de la Fundación IACAT. CREA.INNOVA.INVENTA

Resumen

Explorar la teoría lorquiana del duende implica buscar las raíces de su creatividad, de su maravillosa capacidad para sorprender en los diferentes terrenos a los que el inigualable poeta de Fuentevaqueros se consagró: la poesía, el ensayo, el flamenco, la narrativa, el cine... ¿Existe un modo para hacer despertar esta capacidad para fascinar desde lo insólito, la belleza y el compromiso? ¿Cuáles son sus claves, si las hay, y en qué consisten? Estos son los retos que nos proponemos: desentrañar las raíces creativas del poeta granadino para aportar, si podemos, las claves de porqué el adjetivo “lorquiano” se ha convertido en sinónimo indiscutible de creatividad suprema.

Palabras clave

Lorca – Creatividad - Genio creativo(duende) - Teatro, Flamenco – Poesía - Música.

Abstract

Which is the secret of the genius of Lorca? Where is the key word of his inimitable and wonderful creativity? The present article deals to study the Lorca's charm, trying to get his creative genius on the basis of a comparative studio about the expressions ways in his artistic life: poetry, picture, theatre, music, flamenco...the thread is a speech who the poet said in Buenos Aires about the create process and the magica results.

Key Words

Lorca – Creativity - Genius(charm) - Theatre – Flamenco – Poesía - Music

1. Una visión integral y profunda de la creatividad.

Qué Conceptos.

En un largo discurso pronunciado en Buenos Aires Federico García Lorca desarrolla la teoría del juego y el duende proyectada en el cante y baile flamenco, en el teatro, en las artes, en la poesía...Generalizable

El gran genio creador en el espacio musical, literario, poético, teatral, de la dinamización sociocultural con La barraca, desarrolla un discurso teórico acerca de los procesos de creación con numerosos ejemplos, que sin duda están subyacentes en su trabajo de creador intelectual.

El dominio de la técnica al más alto nivel, la dotación de las aptitudes materiales o corporales, no es suficiente para triunfar, para captar al público, emocionándolo y conmocionándolo. Es necesario estar poseído y atrapado por el duende que juega siempre ilusionado y curioso como un niño, como un diablo, como un mago, que se transforma totalmente en el momento de la expresión creadora, de la interpretación musical flamenca, de las creaciones pictóricas...

Porque. Que necesidades atiende. Que prácticas orienta y alienta.

Es una teoría del sentido lúdico y mágico de la creatividad, elaborada por un creador de altos vuelos en todas sus dimensiones, poéticas y narrativas, teatrales e interpretativas como músico, conversador y erudito,...

En su teoría del juego y del duende García Lorca muestra lo que profundamente desea y piensa, sabe y siente acerca del hecho creador, en sus múltiples manifestaciones: la expresión interpretativa del cantaor o bailarín flamenco, la dinámica incontenible y total de la danzarina o de la interpretación teatral del actor, la producción poética o musical, la construcción escultórica...

Nadie mejor que un creador consciente puede expresar y explicar lo que es la creación de sus múltiples rasgos, complejidades, vicisitudes, bloqueos, facilidades y felicidades. Un espacio rico para reconocer los componentes clave.

Sin duda alguna las opiniones, las visiones y concepciones del arte y de la creación, los análisis reflexivos de los creadores acerca de sus procesos de trabajo constituyen una vía segura y acertada para **acceder a la comprensión profunda de la creación y de la creatividad**. La teoría del juego y duende de García Lorca constituye un **camino definitivo para el conocimiento de la creatividad, no sólo desde el punto de vista de la comprensión y la explicación, sino, lo que es más importante, como camino y método para conseguir auténticos creadores que conmuevan con su poesía, con su representación teatral, con su danza, con su pintura o con su música en vivo o grabado.**

Es por tanto sabio y necesario para conocer a fondo, con certeza, la vía de la creatividad esta guía de trabajo de investigación:

El análisis de la producción y obra completa de los grandes genios creadores del arte y la literatura universal.

El estudio de los **procesos explicitados** tanto plasmados en la obra como en sus reflexiones acerca del arte que aplican.

Desentrañar y estructurar el discurso y los conceptos, el sentido y la raíz de la necesidad de crear.

Para qué. Sentido y finalidad del estudio de la teoría del juego y del duende.

¿Cuál es el sentido y la esencia de la creatividad en relación con la naturaleza del ser humano creador? ¿Qué resultados y logros obtiene?

Intentamos captar los procesos, los conceptos básicos del acto genuino de la creación, de la innovación y la inventiva.

Procuremos una visión sistémica indicativa, transferible a otros campos de la creatividad, que permita réplicas, y anime a ensayar y documentar en la práctica dicha teoría.

Entraremos en el mundo interior de los creadores, desentrañándolo, reconociendo en sus obras las sensaciones y obsesiones, ilusiones y afanes, los mensajes y las ansiedades, lo profundo del consciente y del inconsciente de cada autor

Iremos más allá de las teorías flacas o vacías, poco prácticas y aplicables, abstractas o genéricas, sin ejemplos, sin proyecciones al mundo real y a la práctica

profesional, que caracterizan a la mayoría de los estudiosos y teóricos, concedores de la creatividad por los libros.

Traspasaremos las fronteras de la teoría para adentrarnos en la vivencia del acto de ser creador del profesional que escribe, que baila y canta, que diseña y pinta.

Tomamos nota de los múltiples ejemplos que permiten enriquecer la técnica mediante el duende y la magia.

Como. Como acceder a la vía del duende creador.

Realizar una **lectura comprensiva y selectiva del texto original** de García Lorca, subrayando y atendiendo detenidamente a aquellos aspectos o propuestas que más atrae

Sacar **las frases** que representan formas nuevas de concebir el acto de creación auténtica.

Encontrar **la estructura subyacente mediante epígrafes** que faciliten la comprensión.

Extractar en **un esquema los conceptos y las acciones, las sugerencias y propuestas** que mejor revelan el hecho de la creatividad.

Concretar aquellas **propuestas y reflexiones prácticas que pueden servir de ayuda a todos los que pintan, cantan, bailan**, o simplemente desean sacar lo mejor de mismos en cualquiera acción profesional.

Traducir a ejemplos y acciones cada una de las líneas esenciales de la teoría, ensayándolas y comprobándolas en la práctica constructiva e interpretativa.

En este trabajo me limitaré a los tres puntos primeros, dejando que el lector se acerque al discurso original extractado y e al espíritu expresivo y creador del propio

Federico García Lorca en sus clarividentes palabras. Realizo algunos comentarios que sin duda el lector podrá saltarse para pensar y reflexionar sobre su propio sentir creativo.

2. Una visión estructurada y selecta del discurso original del duende: comentarios

1. El duende ¿la conexión oscura y jonda?

Texto de García Lorca	Comentarios.
<p>Más allá de la técnica y el estilo. Expresión del instinto de Eros y Tánatos</p> <p>Manuel Torre, gran artista del pueblo <i>andaluz</i>, decía a <i>uno que cantaba: "Tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende."</i></p> <p>En toda Andalucía, roca de Jaén o caracola de Cádiz,</p>	<p>¿Tecnificación del instinto o naturalización de la técnica?</p> <p>El éxito y el triunfo del duende no dependen solamente de la escuela y de la técnica, del estilo personal y de las condiciones naturales, físicas o instrumentales. El duende es algo más. Inefable. Indefinible. Único en cada ser humano. Nacido de la vocación profunda y de las obsesiones que a lo largo del</p>

<p>la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor El Lebrijano, creador de la Debla, decía: "Los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo"</p> <p>Sonidos negros misteriosos.</p> <p>Y Manuel Torre, el hombre</p>	<p>tiempo permanecen.</p> <p>El duende es un instinto que crece irrefrenable y evidente, al desnudo, como un automatismo fluido e incontenible tras el que surge pura, vivita y coleando una obra maestra, que no requiere retoques ni correcciones. El creador tiene la sensación precisa y alentadora de haber producido algo perfecto y definitivo, incuestionable o imperecedero. Y el contemplador se queda absorto sin saber porqué. Podríamos decir que se trata de una potencia máxima sobrehumana diabólica o divina... que nos hace sentir superhombres. No hay quien pueda conmigo.</p> <p>¿La oscuridad luminosa?</p> <p>Lo negro o confusión de todos los colores en uno, lo misterioso e insondable, que todos sienten y</p>
--	---

de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo, escuchando al propio Falla su Nocturno del Generalife, esta espléndida frase: **"Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende." Y no hay verdad más grande.**

Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini, diciendo: **"Poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica."**

Totalidad de ser desde las raíces.

Así, pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: **"El duende no está en la garganta; el duende sube por dentro desde la planta de los**

nadie puede explicar representa la esencia y la apariencia del certero duende creador.

Por eso se define como poder misterioso, desconocido siempre, variando en sus múltiples formas y manifestaciones, y probablemente radicado en múltiples orígenes.

Ser pleno y originario

Para Federico García Lorca el duende creador es una potencia, un poder, una competencia más que una acción. Es un modo continuo espontáneo donde todo fluye sin fin, improvisando y sin reglas, sin ataduras y sin mecanismos preestablecidos.

pies." Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura, de creación en acto.

Porque el propio sujeto crea sus reglas en el momento de la creación, acordes con su estado de ánimo, con el contenido y con el contexto de la misma.

Es más una lucha, una confrontación omnímoda más que un pensar lógico lineal con ideas claras, fruto de la racionalidad. Las ideas planas plenas de claridad meridiana son sobrepasadas por imágenes y sensaciones caóticas y brillantes que deslumbran al propio creador.

El sentido creador viene desde dentro hacia fuera, desde las raíces a las ramas y los frutos, con una savia y sangre de plena ancestral cultura vieja, primordial y animal, primitiva e instintiva, arquetípica y filo-genética, tribal y bestial que se convierte en creación el acto. Ahí está la obra

<p>Demonio trasgresor</p> <p>Oscuro.</p> <p>El duende de que hablo, oscuro y estremecido, es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates, mármol y sal que lo arañó indignado el día en que tomó la cicuta, y del otro melancólico demonillo de Descartes, pequeño como almendra verde, que, harto de círculos y líneas, salió por los canales para oír cantar a los marineros borrachos.</p>	<p>maestra. Sin más. Perfecta.</p> <p>4. ¿Encarnación de la alegría dionisiaca perversora, inversora e introversora? ¿Diabólico o angelical?</p> <p>El duende nace en las oscuridades de lo profundo y estremece y emociona siempre. Es como un demonio alegre juguetón que consciente o inconscientemente juega a transgredir las reglas de la lógica, de las normas de conducta, del arte, del estilo, de la técnica, de la tradición, de lo que sea hecho siempre. El duende es traductor traidor y divergente.</p> <p>El duende es como un demonio alegre y juguetón, como una almendra verde y amarga, diferente a la lógica de Descartes que disfrutaba de contemplar los cantos desgarrados en la borrachera de los marineros del</p>
--	---

	<p>puerto: el duende es la vida indomable, agreste, salvaje tal como aparece natural y perfecta, sin geometrías reductoras técnicas o artificiosas. Es la confrontación entre la lógica cartesiana racionalistas y la experiencia natural de vida sin prejuicios y normas, la bacanal beoda transgresora del jardín de las delicias del Bosco.</p>
--	--

2. El duende en lucha a brazo partido con el ángel y la musa. ¡fuera artificios aprendidos!

Texto de García Lorca	Comentarios.
El ángel guía y regala como San Rafael, defiende y evita	¿Contraste excluyente o integración entre el ángel, la

<p>como San Miguel, y previene como San Gabriel.</p> <p>El ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, derrama su gracia, y el hombre, sin ningún esfuerzo, realiza su obra o su simpatía o su danza</p> <p>La musa dicta, y, en algunas ocasiones, sopla. Puede relativamente poco, porque ya está lejana y tan cansada (yo la he visto dos veces), que tuvieron que ponerle medio corazón de mármol</p>	<p>musa y el duende.?</p> <p>¿Ángel acompañando al diablo?</p> <p>El ángel guía y acompaña como San Rafael.</p> <p>El previene y advierte como San Gabriel.</p> <p>Defiende y protege en la lucha como San Miguel</p> <p>Deslumbra, sobrevuela y está por encima: envía las luces que iluminan. Derrama su gracia y la regala: realizar la obra sin esfuerzo.</p> <p>El ángel está fuera del que cree y crea.</p> <p>¿Sobra la musa impositiva o domesticada?</p> <p>La musa lejana sopla sus ideas desde muy lejos, aparentemente sin conexión con el mundo del creador. La musa dicta cansada, como con</p>
---	--

<p>Angel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa da formas (Hesíodo aprendió de ella). Pan de oro o pliegue de túnica, el poeta recibe normas en su bosquecillo de laureles.</p> <p>3. En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Y rechazar al ángel, y dar un puntapié a la musa, y perder el miedo a la fragancia de violetas que exhala la poesía del siglo XVIII, y al gran telescopio en cuyos cristales se duerme la musa enferma de límites.</p> <p>La verdadera lucha es con el</p>	<p>un corazón frío de mármol, las normas con las que logra conformar y hacer aceptable el trabajo y la obra. La musa duerme en el sueño enfermo de los límites, de los prejuicios, de los espacios secos, cerrados y apoliados, pulidos y artificiales que emanan de las convenciones artísticas, sociales o políticas impuestas.</p> <p>3. ¿Se olvida o rechaza el duende las convenciones artísticas de la academia?</p> <p>Por el contrario el duende nace y actúa desde muy adentro, nunca viene de fuera ni impone normas ni pautas ni modelos. Estos junto al estilo aparecen vivos en el momento de la creación.</p> <p>No se buscan. Se encuentran. Se crean.</p>
--	--

duende.	<p>No calcula el metro, la rima, el estilo adecuado, pues nunca se autolimita, ni tropieza, ni se arrepiente ni se siente culpable de nada. Sólo crea emergente y fluidamente.</p> <p>El duende es una mezcla de microscopio para espiar los glóbulos rojos y las células y al mismo tiempo de telescopio que mira al infinito sin límites, como si este estuviera al lado del propio sujeto creador.</p> <p>Al despertar en las últimas habitaciones de la sangre, el corazón del duende siente una emoción honda y pura, absolutamente descontaminada de fragancias, rutinas y filigranas de consumo.</p> <p>El duende pierde el miedo y se olvida de la fragancia de violetas marchitas de la</p>
---------	--

	poesía decadente por la sobredosis de formas y por ausencia absoluta de contenido profundo. Elude recurrir a la musa enferma de normas, prejuicios y auto limitaciones.
--	---

3. El duende ¿la raíz conmovedora del arte flamenco?

Texto de García Lorca	Comentarios.
<p>Hacia el divino creador interior.</p> <p>Se saben los caminos para buscar a Dios, desde el modo bárbaro del eremita al modo sutil del místico. Con una torre como Santa Teresa, o con tres caminos como San Juan de la</p>	<p>¿Todo creador con duende es divino adivino?</p> <p>La vía del duende es la búsqueda del Dios interior y que hace en cada uno de los seres creados:</p> <p>Ha de pasar por el camino de la ascética del ermitaño, que</p>

<p>Cruz.</p> <p>Y aunque tengamos que clamar con voz de Isaías: "Verdaderamente tú eres Dios escondido", al fin y al cabo Dios manda al que lo busca sus primeras espinas de fuego</p> <p>2. A la búsqueda del duende</p> <p>Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio. Solo se sabe</p>	<p>renuncia a todos los bienes materiales necesarios o inútiles para limitarse a la esencia simple de aquello que se precisa para sobrevivir inteligente y sabiamente.</p> <p>Es el ascenso al estadio místico de San Juan de la Cruz y de Santa teresa, atravesando los tres caminos y las siete moradas, hasta lograr disfrutar de las espinas de fuego y de la fusión mágica y magmática del no sé qué ni cuándo ni dónde. Pérdida de la noción del tiempo y del espacio. Borrachera artística y mística. Un dolor ardoroso que quema y arde sin consumirse como la zarza de la Biblia</p> <p>2. ¿Hay una o muchas vías de acceso al duende creador?</p>
--	---

que **quema la sangre como un trópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos, que se apoya en el dolor humano que no tiene consuelo,** que hace que **Goya**, maestro en los grises, en los platas y en los rosas de la mejor pintura inglesa, pinte con las rodillas y los puños con horribles negros de betún; o que desnuda a Mosén Cinto Verdaguer en el frío de los Pirineos, o lleva a Jorge Manrique a esperar a la muerte en el páramo de Ocaña, o viste con un traje verde de saltimbanqui el cuerpo delicado de Rimbaud, o pone ojos de pez muerto al conde Lautréamont en la madrugada del boulevard.

Sin duende no hay emoción en el intérprete, el creador ni en la audiencia. Todo puede oler a falso y engañoso. Los artistas son unos embusteros falsos fáciles de descubrir. Dejan indiferentes a los espectadores. Éstos descubren fácilmente sus trampas y engaños: Su burdo o cuidado artificio técnico de ficción creadora.

<p>3. La emoción desnuda sin artificio.</p> <p>Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Ellos engañan a la gente y pueden dar sensación de duende sin haberlo, como os engañan todos los días autores o pintores o modistas literarios sin duende; pero basta fijarse un poco, y no dejarse llevar por la indiferencia, para descubrir la trampa y hacerles huir con su burdo artificio.</p> <p>El sombrío genio y juego de fantasía primordial.</p>	<p>3. ¿Es pura emoción en expresión única y sincera?</p> <p>García Lorca nos marcan el camino del genio sombrío creador con duende:</p> <p>Es más que una voz llorando y jugando sin juzgar.</p> <p>Es un genio sombrío. Es una fantasía goyesca de sombra, de estaño fundido en la fragua ardiente del serio y racional frío, cubierta del musgo en el vertiginoso crear y crecer de la virgen selva</p> <p>Enredado y borracho, perdido por los páramos, los jarales o los bosques oscuros y lejanísimos de la tradición.</p> <p>Aparentemente inútil en su silencio cargado de vacía indiferencia.</p> <p>Una voz o un gesto dramático algo desgarrada y</p>
--	---

<p>Una vez, la "cantaora" andaluza Pastora Pavón, La Niña de los Peines, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo, y se la enredaba en cabellera o la mojaba en manzanilla o la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos. Pero nada; era inútil. Los oyentes permanecían callados</p> <p>4. El Desgarramiento y desamparo de un chorro de sangre.</p> <p>La Niña de los Peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía que la estaba oyendo</p>	<p>sin formas: tuétano o esencia de las formas. Metaforma, es decir, fondo sustentante y sustantivo de formas, de todas las formas posibles.</p> <p>Es una música pura, un movimiento sutil, un trazo insinuante que nace en un cuerpo sucinto, escueto, mantenido de aire y en el aire.</p> <p>4. ¿Desaprender y desprenderse de las muletas de la técnica?</p> <p>Una voz, un gesto, un trazo empobrecido de facultades y seguridades, que renuncia a lo</p>
---	--

gente exquisita que no pedía formas, sino tuétano de formas, música pura con el cuerpo sucinto para poderse mantener en el aire. **Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades; es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada, que su duende viniera y se dignara luchar a brazo partido. ¡Y cómo cantó! Su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre digna para su dolor y su sinceridad, y se abría como una mano de diez dedos por los pies clavados, pero llenos de borrasca, de un Cristo de Juan de Juni.**

aprendido, a la técnica, a la muleta de lo ya sabido. el continuo desaprender, para que la creación emerja pura y auténtica, lejos del mundo de la escuela y del libro.

Debe alejarse de las musas, de los maestros que dictan, de las normas que se imponen.

Finalmente llegaríamos al **duende puro, nudo y duro:**

Para luchar a brazo partido, no para jugar divertida y simplemente.

Para expresarse con el dolor y sinceridad, heridos de un sordo chorro incontenible de sangre. Imparable. Imprevisible. Incontenible.

Para manifestarse como una borrasca en la que todo se confunde: manos de 10 dedos, pies clavados o con alas de águila o garras de piratas o

	como un Cristo de Juan de Juni o un sueño disfrazado y disparatado de Dalí.
--	---

4. Duende ¿divino éxtasis: salir de si a lo ignoto cósmico?

Texto de García Lorca	Comentarios.
<p>El cambio radical en todas las formas La llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas. Sobre planos viejos, da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de <i>rosa recién creada, de milagro, que llega a producir un</i></p>	<p>¿Constituye el duende formas estática o metaformas metamórficas? ¿Es innovación continua o revolución?</p> <p>El duende produce un cambio radical en todas las formas de comunicación y expresión tanto plásticas como literarias, teatrales o musicales de las</p>

<p>entusiasmo casi religioso.</p> <p>2. Exclamación divina o grito de sorpresa gozosa o dolorosa.</p> <p>En toda la música árabe, danza, canción o elegía, la llegada del duende es saludada con enérgicos "¡Alá, Alá!", "¡Dios, Dios!", tan cerca del "¡Olé!" de los toros, que quién sabe si será lo mismo; y en todos los cantos del sur de España la aparición del duende es seguida por sinceros gritos de "¡Viva Dios!", profundo, humano, tierno grito de una comunicación con Dios por medio de los cinco sentidos, gracias al duende que agita la voz y el cuerpo de la bailarina; evasión real y poética de este mundo, tan</p>	<p>grandes muestras de la tradición y de la técnica.</p> <p>2. ¿Frescura entusiasta o milagroso y maravilloso hallazgo multisensorial?</p> <p>El duende transmite sensaciones plenas de frescura, totalmente inéditas, recién nacidas. Es como una rosa recién nacida, como un milagro, que produce un entusiasmo y admiración mágica, casi divina. Y todos se sorprenden y lanzan gritos de felicidad y admiración: como el torero en una gran suerte.</p> <p>Resulta como un grito profundo y al mismo tiempo tierno con pilares oscuros de una comunicación directa con Dios por los cinco sentidos, que agitan la voz y el cuerpo del cantaor y la bailarina, del músico o director de orquesta, del protagonista</p>
--	---

pura como la conseguida por el rarísimo poeta del XVII Pedro Soto de Rojas a través de siete jardines, o la de Juan Clímaco por una temblorosa escala de llanto.

Lo que pasaba era que, **efectivamente, encontraban alguna cosa nueva que nada tenía que ver con lo anterior, que ponían sangre viva y ciencia sobre cuerpos vacíos de expresión.**

de una obra de teatro o el pintor de un cuadro. Es una **evasión de la realidad cotidiana para encenderse y defenderse en una poética oscura con el temblor del llanto y de felicidad por encontrar un nuevo orden, un nuevo camino, un nuevo lenguaje o disciplina distinta y superior a todas las anteriores en el jardín de las delicias de la vida...**

Porque se ha encontrado algo absolutamente nuevo, distinto de lo anterior. Algo nunca visto. Asombroso. Admirable.

Porque ha coordinado la creatividad unitaria, certera y vital **como sangre desbordante de la energía, la ciencia y la técnica que anidan en los cuerpos vacíos y volcados en expresión**

	<p>cargada y liviana con la emergencia diferencial erótica de la re-generación de un nuevo ser. Expresión vivencial de inventiva radical o innovadora.</p>
--	---

5. Duende ¿bioconexión imperecedera a la muerte?

Texto de García Lorca	Comentarios.
<p>Todas las artes, y aun los países, tienen capacidad de duende, de ángel y de musa; y así como Alemania tiene, con excepciones, musa, y la Italia tiene permanentemente ángel, España está en todos tiempos movida por el duende. Como país de música</p>	<p>Todos los países, todas las artes expresivas tienen capacidad de duende creador. Es un don universal de todos los pueblos y de todas las gentes, de las personas cultas o iletradas. Se puede dar en la música y en la danza milenaria. En los países fríos y en los</p>

y danza milenaria, donde el **duende exprime limones de madrugada y como país de muerte.**

Como país abierto a la muerte.

Desde El sueño de las calaveras, de Quevedo, hasta el Obispo podrido, de Valdés Leal, y desde la Marbella del siglo XVII, muerta de parto en mitad del camino, que dice:

**La sangre de mis entrañas
cubriendo el caballo está.**

**Las patas de tu caballo
echan fuego de alquitrán...**

-Si tú eres mi linda amiga.

¿cómo no me miras, di?

-Ojos con que te miraba
a la sombra se los di.

-Si tú eres mi linda amiga,
¿cómo no me besas, di?

mediterráneos o tropicales, en todas las razas y en todas las manifestaciones humanas de creación puede aparecer la inspiración de la musa, del ángel o del duende en distintas proporciones.

García Lorca conecta el mundo de la creación profunda del duende **con la muerte como vivencia de sufrimiento y desprendimiento absoluto y como resurrección hacia nuevas formas tras-sustanciales de vivir y de ser.**

García Lorca asocia el duende al sueño de las calaveras de Quevedo, al cuadro del obispo podrido de Valdés Leal, a los versos de la madre muerta de/en el acto de parir o dar vida...En definitiva podríamos

<p>-Labios con que te besaba a la tierra se los di.</p> <p>-Si tú eres mi linda amiga, ¿cómo no me abrazas, di?</p> <p>-Brazos con que te abrazaba, de gusanos los cubrí.</p> <p>Ni es extraño que en los albores de nuestra lírica suene esta canción:</p> <p>Dentro del vergel moriré, dentro del rosal matar me han.</p> <p>Yo me iba, mi madre, las rosas coger, hallara la muerte dentro del vergel.</p>	<p>decir que a las danzas de la muerte medieval.</p> <p>No es pues extraño que Lorca juegue con las metáforas de contradicción integradora de:</p> <p>Fuego rojo de alquitrán azabache,</p> <p>Rosa espina / espada mortal,</p> <p>Vergel lleno de vida / patio o antesala de muerte.</p> <p>Brazos de gusanos cubiertos.</p>
--	--

Referencias

Videos. Juego y teoría del duende

1º Video: <http://www.youtube.com/watch?v=CaIUxyhTrOM>

2º Video: <http://www.youtube.com/watch?v=0H2bLEdsQ5Q>

3º Video: <http://www.youtube.com/watch?v=6w3DUeF0CQA>

Juego y teoría del duende. Texto Lorca

<http://www.creatividadcursos.com/recreate/spip.php?article166>

Teoría del duende: Hacia una visión profunda de la creación basada en la teoría y juego del duende

<http://www.creatividadcursos.com/recreate/spip.php?article169>

Teoría del duende: Una síntesis de sus textos con epígrafes del Dr. Prado, para la reflexión y comentario personal

<http://www.creatividadcursos.com/recreate/spip.php?article168>

Teoría del duende: Sentir, vivir y entender la teoría creativa del genio Creador lorca. Las vías del duende. Comentarios varios

<http://www.creatividadcursos.com/recreate/spip.php?article170>

