

COPLA, IDEOLOGÍA Y PODER

ENRIQUE ENCABO
INMACULADA MATÍA POLO
(Editores)

Dykinson, S.L.

ENRIQUE ENCABO
INMACULADA MATÍA POLO
(Editores)

COPLA, IDEOLOGÍA Y PODER

 Dykinson, S.L.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Dirijase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70/93 272 04 07.

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial.
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienessomos

Financiado por la comisión de trabajo Música y artes escénicas de la Sociedad Española de Musicología y el proyecto de I+D+ *Tras los pasos de la Sífide. Una historia de la danza en España, 1836-1936* (ref. PGC2018-093710-A-I00), Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, Unión Europea, desarrollado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

© Copyright by
Los autores
Madrid

Editorial DYKINSON, S. L. - Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfonos (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1377-252-3

Preimpresión:
SAFEKAT, S.L.
Laguna del Marquesado, 32 - Naves J, K, y L - 28021 Madrid
www.safekat.com

Índice

PRESENTACIÓN	9
INTRODUCCIÓN	13
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22

I. COPLA E IDEOLOGÍA

DEL NO PASARÁN AL YA HEMOS PASAO: LA HUMILLACIÓN DEL VENCIDO A TRAVÉS DEL CHOTIS, <i>Elena Torres Clemente</i>	27
Introducción	27
Circunstancias de la creación y características de la obra	28
Espacios de interpretación y contextos de uso.....	34
Pervivencia del chotis más allá de su tiempo	39
Bibliografía.....	46
RECEPCIÓN EN LA GRANJA. FRANCO, LAS «FOLCLÓRICAS» Y LAS MÁS ALTAS JERARQUÍAS, <i>Julio Arce</i>	49
Bibliografía.....	61
EL BALCÓN DE LA LUNA (1962): ENTRE LA AUTARQUÍA Y EL DESARROLLISMO, <i>Enrique Encabo</i>	65
Introducción: ¿una película de estrellas?	65
Los años sesenta: la copla en la encrucijada.....	66

El <i>balcón de la luna</i> , un falso biopic	69
El repertorio: tradición y modernidad.....	72
Conclusiones	75
Bibliografía.....	77
ANTIFRANQUISMO Y COPLA EN RADIO PIRENAICA DURANTE EL PERÍODO DESARROLLISTA, <i>Atenea Fernández Higuero</i>	
Introducción	79
La música en La Pirenaica	82
El «Correo» de la REI	84
Valoraciones de los intérpretes.....	87
Conclusiones	88
Bibliografía.....	89

II. A UN LADO Y OTRO DEL ATLÁNTICO

MÚSICA Y DIVERSIÓN EN EL BIENIO REPUBLICANO EN CÁDIZ, <i>Juan Antonio Verdía Díaz</i>	95
Introducción	95
El ambiente musical.....	96
Cupletistas, cabarets y variedades.....	100
Otras diversiones	106
Conclusiones	110
Bibliografía.....	111
ENTRE COPLA Y FLAMENCO: PEPE MARCHENA, UN CANTAOR FLAMENCO HETERODOXO EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DE LOS AÑOS 1920-1930, <i>María Isabel Díez Torres</i>	
Bibliografía.....	125
IMAGINARIOS DE LO ESPAÑOL EN EL QUITE (1931): UNA DRAMATURGIA DE TOMÁS BORRÁS ENTRE EL BALET Y LA COPLA, <i>Alejandro Coello Hernández</i>	
Tomás Borrás y las artes escénicas.....	128
De <i>Coplas</i> a <i>El quite</i> : un ballet «coplero»	130
Imaginarios de una danza con aroma a beleño	135
Conclusiones	139
Bibliografía.....	140

CINE, MÚSICA Y EXILIO: EL CASO DEL FILM LA DAMA DUENDE (1945), <i>Rosa Chalkho y Antón López Pastor</i>	141
Introducción	141
Exilios y migraciones.....	142
Indeseables: el exilio de posguerra	143
Las giras artísticas	145
La América.....	146
Tema español.....	150
Análisis musical.	152
La música del gesto y la música de la emoción.....	164
Reflexiones finales.....	167
Bibliografía.....	169
Fuentes documentales.....	171
LA COPLA MÁS ALLÁ DEL ATLÁNTICO: ALGUNAS NOTICIAS EN CHILE, EN TORNO A LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX, <i>Juan Lorenzo Jorquera</i>	173
Bibliografía.....	186
Fuentes documentales.....	187
UN PEDAZO DE ESPAÑA EN MÉXICO: COPLA, ANDALUCISMO Y ESPAÑOLADA EN EL CINE MEXICANO DE MEDIADOS DEL SIGLO XX, <i>Teresa Fraile</i>	191
Relaciones transatlánticas.....	192
Emigración y estereotipos.....	194
Temática española y cine de resiliencia.....	196
Coproducciones y papeles protagonistas en el cine mexicano: Lola Flores, Carmen Sevilla y Sara Montiel.....	200
Conclusiones	204
Bibliografía.....	205

III. REPENSANDO LA COPLA

LA MÍSTICA DE LO EXÓTICO. SOBRE LA IMAGEN DE LA COPLA COMO GÉNERO ESCÉNICO, <i>Ibis Albizu</i>	209
«Quédate con la copla»	209
Arqueología de la españolada	211
Pastora Imperio, la vanguardia del estereotipo.....	217
Coda	222
Bibliografía.....	223

¿ESAS COPLAS DE AQUELLA ESPAÑA DE FRANCO? UNA REVISIÓN TERMINOLÓGICA, <i>Alberto Caparrós Álvarez</i>	225
¿Esas coplas de aquella España de Franco?	227
«Nuestros abuelos cantaban la copla antigua...».....	228
«-¡Eso es de mi tierra! -¡No, que es de la mía!»	230
No era copla, se llamaba canción.....	232
... pero la canción se hizo copla andaluza.....	235
«No es canción, se llama copla».....	238
Conclusiones	241
Bibliografía.....	241
LAS SALAS DE FIESTA EN LA ESPAÑA FRANQUISTA: EL MOLINO ROJO, <i>Inmaculada Matía Polo</i>	243
La chica del Molino Rojo (1973).....	251
Conclusiones	253
Bibliografía.....	254
¿UNA COPLA SIN COMPLEJOS? LA RECEPCIÓN DE LA COPLA EN LA INDUSTRIA DISCOGRÁFICA, <i>Marco Antonio Juan de Dios Cuartas</i>	255
El vínculo histórico de la copla con las compañías discográficas y los estudios de grabación	255
La influencia de lo que no vemos	259
La copla en una industria musical centrada en otros géneros: el caso del álbum <i>Tatuaje</i> (1999)	261
La copla como espectáculo televisivo: el caso del <i>talent show</i> «Se llama Copla» (2007-2016) y su repercusión discográfica	264
Conclusiones	267
Bibliografía.....	268
LA COPLA DE RAFAEL DE LEÓN DESDE UNA PERSPECTIVA QUEER: DEL DESEO ATORMENTADO AL GOCE CAMP, <i>Santiago Lomas Martínez</i>	271
Introducción: Hacia una revisión queer de la obra de Rafael de León..	271
Deseo, martirio y subcultura.....	275
Transgresión, ironía y frivolidad: las coplas <i>camp</i>	279
Bibliografía.....	285

Presentación

¿Qué se hizo aquel trobar,
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se hizo aquel dançar,
y aquellas ropas chapadas
que traían?

Jorge Manrique, *Coplas a la muerte de su padre*

Una parte del mundo de la escena ha recibido menor atención de los estudios académicos en España, especialmente cuando se ha tratado de un tipo de espectáculos considerados alejados de la alta cultura, los circuitos de los grandes teatros, óperas y salas de concierto. Desde las posiciones disciplinarias más tradicionales, propuestas como las del género musical de la copla, a pesar de sus enraizados antecedentes en la tradición y la cultura españolas, no encajaban en el canon artístico, musicológico o literario. Sus relaciones con la danza, un objeto de estudio dentro de un campo aún más joven que los anteriores, quedaban tantas veces ignoradas. Y sin embargo, es precisamente el pertenecer parcialmente a todas las líneas anteriores lo que hace de la copla un tema especialmente jugoso, complejo e interesante. En ella se unen la música, la palabra, el vestuario, la puesta en escena y el trabajo del cuerpo, su danza y sus gestos. Pensado para un público popular, su impacto fue muchas veces mayor que los estrenos minoritarios de obras hoy bien conocidas y valoradas, aunque las connotaciones políticas e ideológicas durante el franquismo que el género ha acarreado tanto tiempo provocaron un rechazo y una falta de interés por parte de los especialistas.

Por todo ello, resulta fundamental poner el foco en esta forma escénica y proyectar una mirada crítica, analizar sus orígenes, su amplia difusión y sus distintas lecturas a través de los años, contando con especialistas de disciplinas diversas que puedan sumar conclusiones complementarias que den cuenta de la complejidad del fenómeno y ayuden a reivindicar su papel dentro de nuestra his-

toria más reciente. Este es el interés principal del libro que ahora editan Enrique Encabo e Inmaculada Matía, y que deriva parcialmente del relevante Congreso Internacional *Copla, ideología y poder*, que organizaron en la Universidad Complutense de Madrid entre el 21 y el 22 de febrero de 2019 como IV Encuentro de la comisión de trabajo Música y Artes Escénicas de la Sociedad Española de Musicología.

Con la convicción de que es necesario apoyar iniciativas como esta, que ofrecen otros relatos y otras voces que enriquecen nuestra historia escénica más conocida, formó parte de la organización del mencionado congreso –y ahora colabora en la publicación de este libro– el proyecto de I+D+i *Tras los pasos de la Sífide. Una historia de la danza en España 1836-1936* (ref. PGC2018-093710-A-I00), enmarcado en el Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y los Fondos FEDER de la Unión Europea, que se desarrolla desde el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En este volumen se unen así los resultados de investigaciones de varios de sus miembros y de otros especialistas. Entre las cuestiones abordadas, buena parte de las contribuciones comparten objetivos con los establecidos en el mencionado proyecto. Así, ayudan a abundar en el conocimiento del repertorio escénico español y sus autores, al igual que en sus relaciones con los circuitos teatrales extranjeros, especialmente en América Latina. Además, profundizan en la configuración de las categorías asociadas a la identidad, la otredad y el género en los espectáculos. Por último, arrojan luz al uso del escenario y su contexto como un espacio de experimentación, libertad e incluso subversión, aspectos cruciales en los siglos XIX y XX.

Algunos capítulos que conforman este volumen están centrados en las transformaciones y trasvases entre la tonadilla escénica, el cuplé, la canción andaluza y la copla, y remiten a los antecedentes que penetran profundamente en la historia de la literatura y la escena españolas y dan sus primeros frutos a principios del siglo pasado, cuando brillantes figuras de la danza de la talla de Antonia Mercé «la Argentina», Pastora Imperio, Encarnación López Júlvez «la Argentinita», y otras pioneras de la Edad de Plata de la cultura española comenzaban su andadura por las tablas. Otras estrellas de la canción y las variedades compartieron carteleras, circuitos, pantallas y públicos con ellas en unos años en los que las hibridaciones y experimentaciones favorecieron la penetración de estéticas y técnicas modernas y vanguardistas: Concha Piquer, Miguel de Molina, Aurora Purificación Mañanós «la Goya»... Tras la cristalización de la copla entre los últimos años del reinado de Alfonso XIII y los de la Segunda República, su devenir tomaría distintos caminos durante el franquismo y en el exilio.

No tendremos un panorama completo de la historia de la danza española si dejamos fuera vertientes fundamentales en esas fronteras difusas de los géneros mixtos, las programaciones del *music-hall*, el vodevil y el resto de espectáculos que durante décadas se consideraron dentro de un «género frívolo» o incluso «género ínfimo». De la misma manera, quedará incompleta la historia del teatro, la de la música, la del arte, si ignoramos lo que sucede desde un punto de vista coreológico, si no reivindicamos lo performativo ni reparamos en el papel del cuerpo en el espectáculo. Afortunadamente, este libro nos ofrece quince propuestas para visitar la copla y sus mundos y descubrir en ellos nuevas maneras de pensarlos y disfrutarlos.

IDOIA MURGA CASTRO
Instituto de Historia-CSIC
Investigadora Principal del Proyecto SÍLFIDE