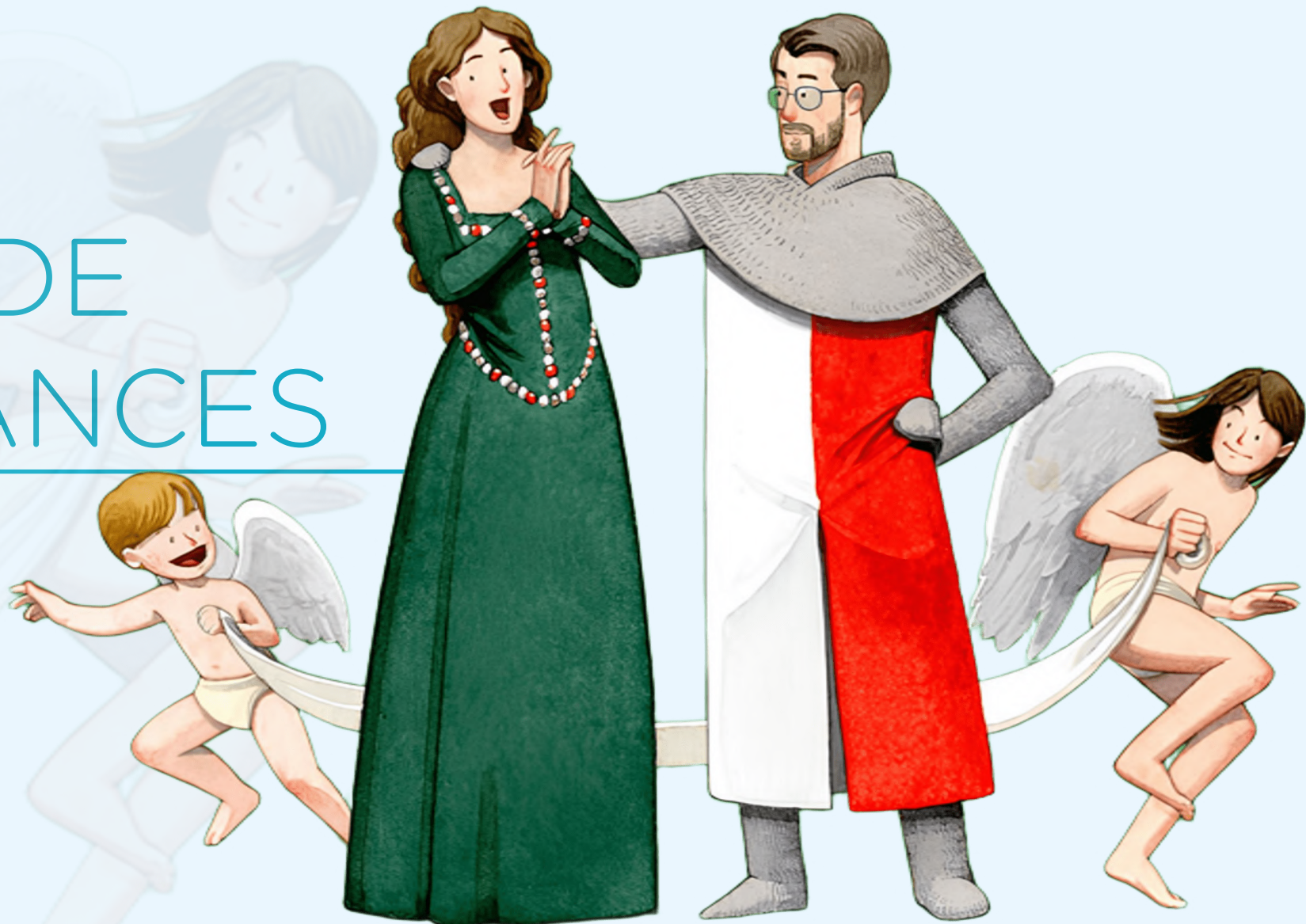

TEATRO MUSICAL

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

“España es el país del Romancero”

Ramón Menéndez Pidal

Retablo biográfico que cuenta y canta la aventura intelectual de Ramón Menéndez Pidal, María Goyri, y su hija Jimena, en busca de la «flor nueva de romances viejos».

España es el país del Romancero, que es comparable a *La Ilíada*, y está henchido de emociones, ingenio y hermosa sensatez, de historia y de la personalidad del pueblo que lo renueva y conserva. De él nace el teatro español del Siglo de Oro, seduce luego a los románticos del mundo entero y alimenta a los poetas españoles del siglo XX.

Redescubrirlo y llevarlo a la máxima altura académica y popular fue el resultado de los trabajos de amor de una familia, símbolo de la Edad de Plata de la cultura española. El espectador asiste por primera vez en la historia de nuestro teatro a la vida apasionante de doña María, don Ramón y Jimena.

En la web del Teatro Real, podéis encontrar la [ficha artística del espectáculo](#).

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

RealTeatro
de Retiro

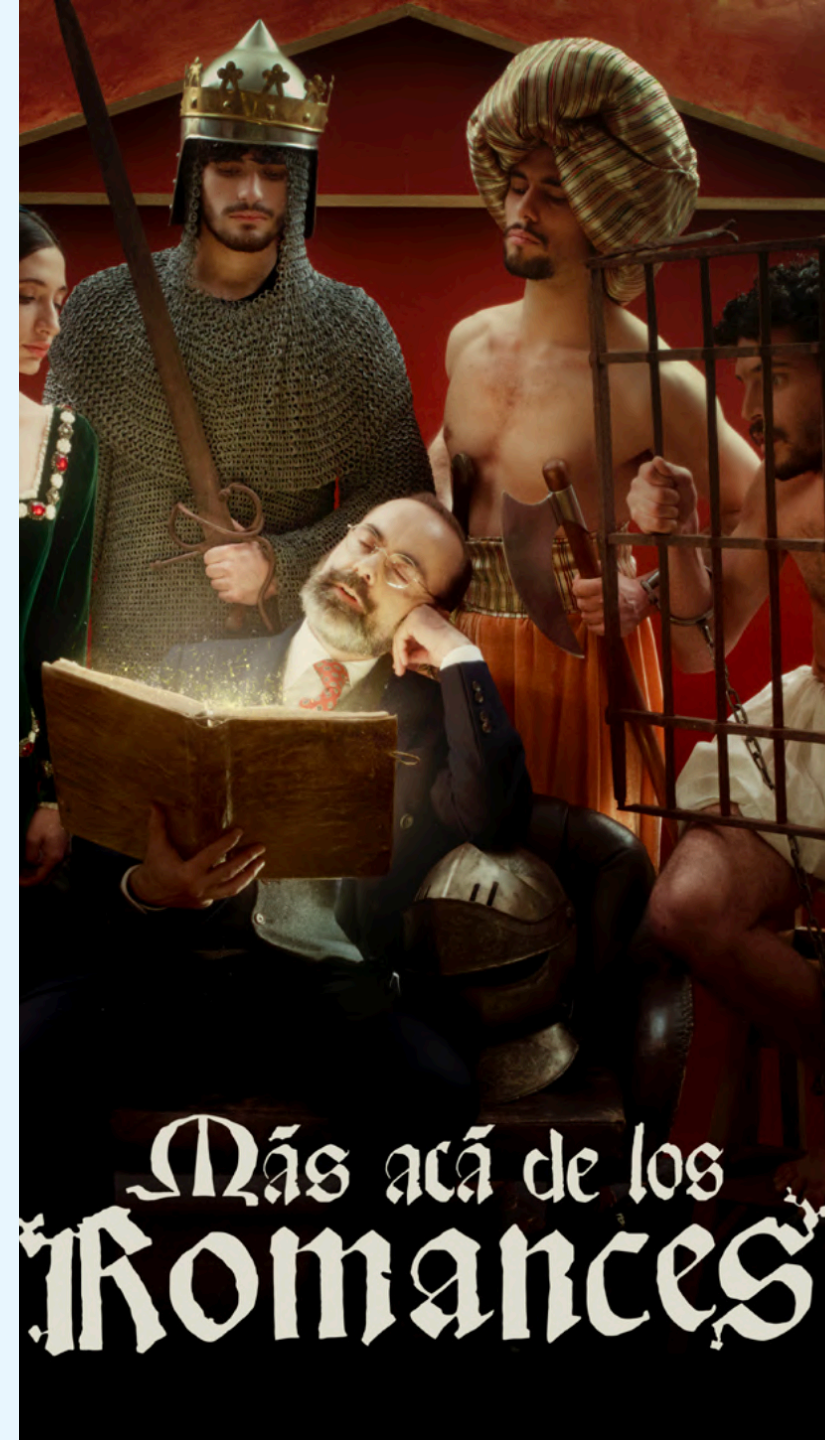
SOBRE EL ESPECTÁCULO

Más acá de los romances es el primer intento contemporáneo de llevar a escena el Romancero español en toda su historia, desde la Edad Media hasta la primera mitad del siglo XX, a través de la biografía intelectual y personal de [Ramón Menéndez Pidal](#) y [María Goyri](#), con un espectáculo de teatro musical, poesía y danza, en lo que sus autores denominan un «retablo biográfico».

La poesía del Romancero permite recorrer como muy pocos géneros toda la historia de la poesía española, partiendo de sus orígenes juglarescos medievales, siguiendo por el mundo cancioneril del siglo XV, la vuelta del influjo popular con el Romancero Nuevo en tiempos de Cervantes, Lope de Vega o Góngora, su esplendor durante el Siglo de Oro y su recuperación en la Edad de Plata, con las generaciones del 98, 14 y especialmente la del 27. Se trata de una gran ocasión para divulgar las grandes obras de la literatura española, especialmente entre el público joven.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

Más acá de los
Romances

SOBRE EL ESPECTÁCULO

For the Fun of It hace teatro culto y divertido, siempre con música y danza, con el fin de llevar el legado de 1.000 años de cultura en español, de España e Hispanoamérica, a las nuevas generaciones. El Siglo de Oro y la Edad de Plata constituyen el germen de un nuevo y original teatro musical.

For the Fun of It es también la historia de una amistad: el joven Ignacio Rodulfo Hazen pasó su adolescencia escuchando música barroca; pero no conocía nada del jazz ni de los musicales. Entonces se encontraron alumno y profesor. Antonio Castillo Algarra, por su parte, no sabía nada de aquella música del Siglo de Oro, porque para él el Barroco solo estaba hecho de letras, ideas y brochazos, pero también había sobrevivido a su propia adolescencia gracias a la poesía, al jazz, y todos los derivados de la música negra. Esa amistad culmina en hacer teatro musical barroco y jazz, con la música de los negros y la de los gitanos, siempre de plata y oro. Así se autodefinen:

“Nuestra vocación docente hace que bebamos de Ramón y Federico: seguimos su estela e impartimos, por museos e instituciones, una nueva versión de las “conferencias cantadas”. En nuestra Academia formamos a nuestros intérpretes y equipo artístico en el verso, el canto, en la danza, en literatura, historia y estética. En nuestras producciones conviven el talento de veteranos consagrados con intérpretes muy jóvenes que debutan con nosotros; los artistas de conservatorio y eruditos universitarios, con los autodidactas y del mundo de la noche: el talento de la calle.”

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, lighter blue font below it.

OBJETIVOS

- Estimular la escucha musical activa en el aula y en el teatro.
- Acercar el Romancero a los estudiantes y al público más joven.
- Mostrar las características y evolución de los romances y su importancia en nuestra literatura.
- Descubrir las figuras de Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, así como su labor historiográfica.
- Dar a conocer la cultura de la Edad de Plata de la literatura española.
- Explorar la relación entre el Romancero, la música y la escena.
- Conocer el recorrido del romance en diferentes culturas y países.
- Identificar la herencia del romance en la música actual.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

LA HISTORIA

Sinopsis

Más acá de los romances es en gran medida un homenaje a una de las mujeres madrileñas más importantes del siglo XX español: [María Goyri](#). Hija y nieta de madre soltera a finales del siglo XIX, fue pionera de la educación femenina y de su liberación de ciertos usos sociales que constreñían la libertad de aquellas jóvenes que querían seguir una vocación intelectual, o prepararse para un empleo y la independencia económica.

Aunque Goyri fue pionera también de la vida universitaria, del cuidado de los niños y jóvenes reclusos, del excursionismo y el disfrute de la naturaleza, y de la crítica literaria, es aún desconocida para el gran público. Su historia es inseparable de la de su marido, don [Ramón Menéndez Pidal](#), quien a su vez no se entendería sin ella. Alejados de veleidades políticas, llevaron la vida científica española a la altura de los tiempos, gracias a que siguieron la llamada de su vocación personal, con la máxima exigencia y autenticidad.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

LA HISTORIA

Los romances viejos seguían vivos, pero escondidos. Para descubrirlos era necesaria una nueva sensibilidad histórica que sólo trajo la generación del 98. Ramón y María fueron sus descubridores, durante el viaje de novios que hicieron, contra todas las convenciones, por la Castilla del Cid. Su historia es un ejemplo de la cultura de la Edad de Plata y de las posibilidades de las relaciones entre hombres y mujeres alcanzadas en el siglo XX.

Ramón Menéndez Pidal es el gran padre de la historiografía de la Edad de Plata. Supo incorporar a su trabajo los métodos de alto nivel empleados en el resto Europa, en lugar de deslumbrarse por ellos. Fue el gran descubridor del espesor histórico de la lengua y la poesía medieval española. Formó a las mejores generaciones de historiadores en el [Centro de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios](#). Supo ser erudito sin dejar de llegar al gran público para dar a conocer al Cid y al romancero en sus libros y hasta en el cine.

Aquí podéis ver el trailer de [Más acá de los romances](#).

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

LA MÚSICA

Para *Más acá de los romances* se ha seleccionado un repertorio de obras del Romancero Viejo, del Romancero Nuevo y de grandes autores como Fray Luis de León, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Federico García Lorca, extraída de fuentes muy diversas, procedentes de la bibliografía moderna, impresos antiguos y de la tradición oral.

Los vihuelistas dieron a la imprenta musical la versión más elevada de los romances en los palacios del Siglo de Oro. Luis de Milán, Diego Pisador o Francisco Narváez son los representantes de este músico cortesano del Renacimiento español. El nombre se lo da su instrumento, la [vihuela](#), para la que arreglaron muchos acompañamientos para los romances populares, además de danzas y otros versos italianos que entonces estaban de moda. Sus colecciones de canciones son el repertorio de melodías para una sola voz más importante en Europa antes del Barroco.

La dirección musical del espectáculo corre a cargo de Ignacio Rodulfo Hazen, que ha seleccionado el repertorio que podéis ver en la página siguiente.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

LA MÚSICA

Título	Letra	Música	Época
<i>Romance del prisionero</i>	Tradicional	Anónimo - <i>Cancionero de Palacio</i>	ca.1500
<i>Romance del Conde Arnaldos</i>	Tradicional	Popular - <i>Libro de Música de vihuela</i> , Diego Pisador	1552
<i>Romance de Rosaflorida</i>	Tradicional	Popular (Jácara)	siglo XVII
<i>¿A quién contaré yo mis quejas?</i>	Tradicional	Popular - <i>De musica libri septem</i> , Francisco de Salinas	1576
<i>Los desmayos</i>	Calderón de la Barca	Juan Hidalgo, <i>Celos aun del aire matan</i>	1660
<i>Diferencias sobre "La dama de demanda"</i>		A. de Cabezón, <i>Obras de música para tecla, arpa y vihuela</i>	1570
<i>Por unos puertos arriba</i>	Juan del Encina	Antonio de Ribera - <i>Cancionero de Palacio</i>	ca. 1500
<i>Folías</i>	Tradicional	Popular - <i>Método para tañer la guitarra</i> , Luis de Briceño	1626
<i>Tu del ciel ministro eletto</i>	Benedetto Pamphilj	G. F. Händel, <i>I trionfo del tempo e del disinganno</i>	1707
<i>Gallarda IV</i>		Luis de Milán, <i>El maestro</i>	1536
<i>Canarios</i>		Fabrizio Caroso, <i>Il ballarino</i>	1581
<i>Canción del fuego fatuo</i>	María Lejárraga	Manuel de Falla, <i>El amor brujo</i>	1914
<i>Romance del enamorado y la muerte</i>	Tradicional	<i>La indita</i> , son popular novohispano	siglo XVII
<i>Romance del Conde Niño</i>	Tradicional	Tradicional - <i>Flor nueva de romances viejos</i>	1928
<i>Yo quiero un auto</i>	A. Jofre de Villegas y M. Bolaños	Ángel Ortiz de Villajos	1928
<i>Romance "Descolorida zagala"</i>	Lope de Vega	Anónimo peruano para el romance <i>Entre dos álamos verdes</i> - <i>Códex Zuola</i>	siglo XVII
<i>Ay amor loco</i>	Luis de Briceño	Luis de Briceño, <i>Método para aprender a tañer la guitarra</i>	1626
<i>La violetera</i>	Eduardo Montesinos	José Padilla	1914

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... LOS ROMANCES

Los romances llevan dentro mil años de cultura en español, y perviven en Hispanoamérica, Italia, África y Oriente, herencia de cristianos, judíos sefardíes, y musulmanes. Del Romancero nace el teatro español del Siglo de Oro, seduce a los escritores románticos del mundo entero, y alimenta a los poetas españoles del siglo XX, en nuestra Edad de Plata (1898-1936).

Son los poemas más importantes de la tradición hispánica. Están compuestos de versos octosílabos con rima asonante en los pares. Son inseparables de la música, pero también fueron poemas bailados e inspiraron la creación teatral. Los romances están íntimamente relacionados con la vida española e hispanoamericana, con su lengua, sus costumbres, sus artes y sus episodios históricos desde la Edad Media. Por eso Menéndez Pidal dijo que «España es el país del romancero».

Los romances nacieron de la poesía épica medieval española. Los juglares cantaron las grandes gestas históricas en los palacios y en las plazas, como el *Poema de mío Cid*. Con el tiempo se desgajaron de las epopeyas, tomando vida aparte. Conservaron temas y la versificación, pero se hicieron más breves; independizaron algunas escenas, dándole una nueva interpretación artística, sentimental y dramática.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... LOS ROMANCES

Los juglares

La historia de los romances es inseparable de los juglares: músicos, cantores, bailarines y actores llenos de colorido y frescura, que recorrieron todos los ámbitos sociales y todas las regiones -entre moros y cristianos- llevando historias y ritmos de aquí y de allá, dando entretenimiento y alegría a cambio de algunos «dones». Los juglares cristianos, moros y judíos, incluidas las troteras -juglaresas que montaban a caballo-, las soldaderas y las danzaderas, fueron el rostro mismo de la poesía narrativa.

El juglar, como el romance, nace siendo popular, es decir, compartido por todos los estados: nobles y plebeyos. Pero a finales de la Edad Media, la profesión juglaresca fue decayendo. Lo que tenía de más artístico pasó, con distintos ropajes, a la figura de los músicos y poetas cortesanos. Y lo que tenían de plebeyo fue descendiendo en un grupo de juglares «cazurrros», estudiantes, ciegos, pícaros y bufones. Buena parte de los romances de origen épico dejó de usarse en los palacios y cayó en manos del pueblo, que fue transformándolo de boca en boca. Fue entonces cuando pasó de ser popular a ser tradicional. Pero pronto viviría de nuevo otras épocas de popularidad.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

HABLEMOS DE... LOS ROMANCES

El Romancero Viejo proviene fundamentalmente de los siglos XIV y XV, cuando el viejo estilo popular triunfó en los palacios de los nobles y los reyes. Perviven entonces los temas épicos, pero sobre todo se usan como medio de comunicación para contar los sucesos recientes, como los fronterizos de la guerra de Granada, y surgen –por transformación de los viejos o invención– los temas novelescos y amorosos. El final de la etapa del Romancero Viejo, a principios del siglo XVI, coincide con la difusión de la imprenta, que dio nueva vida a los romances. Los cantares populares que vagaban por las calles en boca de los ciegos, se colgaban de un cordel para venderlos al público en unos pliegos impresos y luego ser leídos o cantados en las casas. Este tipo de **literatura de cordel** fue tanto profana como religiosa, e hizo las veces de las fotonovelas, los cómics y las crónicas de sucesos hasta el siglo XX.

El segundo gran periodo del romance vino en **el Siglo de Oro**: durante el siglo XVI, cuando llegan las principales manifestaciones del Romancero Viejo y, sobre todo a partir de 1580, cuando los más brillantes poetas españoles comenzaron a escribir toda una nueva generación de romances: **el Romancero Nuevo**. Esta generación de poetas buscaba una voz propia, después de la larga época de penetración de los versos y las modas italianas en España. Lope, Góngora y otros muchos la encontraron volviendo al romance. Escribieron romances moriscos, pastoriles, de los géneros tradicionales, pero venían con nueva frescura, porque en ellos habían volcado su vida personal.

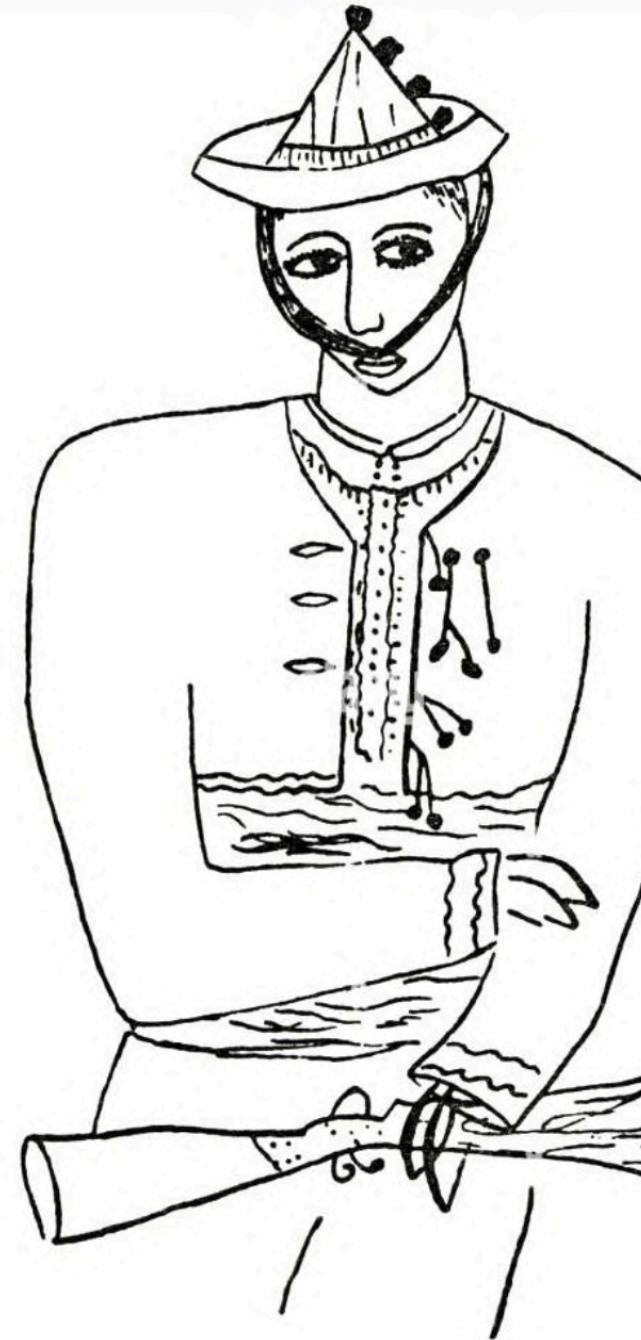
HABLEMOS DE... LOS ROMANCES

Los romances viejos seguían vivos en los pueblos de España, en toda Hispanoamérica, entre los judíos sefardíes, sin que nadie se percatara de ellos. Hasta que María Goyri, Ramón Menéndez Pidal y su hija Jimena llevaron a cabo uno de los proyectos más hermosos de la Edad de Plata: *La Flor nueva de romances viejos*. Se trata de la obra más importante para la recuperación del romancero tradicional hispánico. Después de décadas de trabajo, recopilando testimonios orales y documentos por todo el mundo, se ofreció una versión restaurada de todo el ciclo del Romancero Viejo, y no sólo para los eruditos, sino también para el gran público. Se acompañó incluso de unas partituras del maestro Torner para que se pudieran cantar en las casas.

El *Romancero gitano* de Federico García Lorca es el mejor ejemplo de la nueva vida que dieron varias generaciones de poetas de la Edad de Plata a las formas tradicionales del arte español. Era, como había soñado Menéndez Pidal, una auténtica toma de posesión del pasado literario, y al mismo tiempo, el descubrimiento de quienes mejor lo mantenían vivo en su música: los gitanos.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

ACTIVIDADES

1. Amor y romances

María Goyri nació en 1873, hace más de 150 años. Fue la primera alumna licenciada en Filosofía y Letras (1896), y se convirtió en una defensora pionera de la educación de la mujer. Su primera aparición pública fue una sonada conferencia sobre ese tema en el Ateneo de Madrid, a la que se rinde homenaje en *Más acá de los romances*.

- Informaos y comentad por grupos: ¿Cuál era la situación social de las mujeres a finales del siglo XIX, durante la época en la que María realizó sus estudios? ¿Quiénes fueron las principales defensoras de los derechos de la mujer durante los primeros años del siglo XX en nuestro país?

Poco después, María conoció a Ramón Menéndez Pidal. A su lado, siguió la aventura intelectual y se convirtió en una gran estudiosa sobre su otro gran amor: Lope de Vega.

- Félix Lope de Vega Carpio fue uno de los grandes autores del Romancero Nuevo. No solo escribió romances moriscos y pastoriles, sino que también cultivó la temática espiritual. Buscad un ejemplo de cada uno de ellos y leedlos en voz alta en clase.

Más acá de los romances es un “retablo biográfico” que nos acerca el Romancero y su historia a través de la obra y el trabajo de una familia: María Goyri, Ramón Menéndez Pidal y su hija Jimena. La pareja de recién casados, Ramón y María, se embarcan en su luna de miel, un viaje por la ruta del Cid, a través de Castilla, en el que descubrirán la riqueza literaria de los romances.

- Leed las biografías de los tres, María, Ramón y Jimena. ¿Siguió la hija los pasos de sus padres? ¿De qué manera enfocó y desarrolló su amor por la literatura?

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

ACTIVIDADES

2. Romances y amistades

Julián Marías fue uno de los grandes responsables de que el legado filosófico e intelectual de la Edad de Plata quedase salvaguardado y llegase a los españoles hasta nuestros días. Con Menéndez Pidal cultivó una de esas amistades a través de las generaciones (se llevaban 45 años) tan necesarias en la historia. En *Más acá de los romances* se recuerda la más entrañable y reveladora de sus conversaciones.

- Buscad información sobre el escritor y filósofo español Julián Marías (1914-2005), discípulo de Ortega y Gasset y miembro destacado de la Escuela de Madrid.
- Indagad sobre su relación con Menéndez Pidal y con la herencia del Romancero.
- Leed la siguiente frase, extraída de la obra *Flor nueva de romances viejos*, y comentad su significado. ¿Consideráis que la frase tiene vigencia en la actualidad? ¿Por qué?

«Hoy la tradición está decaída [...] pero, ¿acaso no podrá revivir también en un ambiente de cultura?» Ramón Menéndez Pidal, *Flor nueva de romances viejos*, 1928

- Después de asistir al espectáculo en el Real Teatro de Retiro, comentad la escena de Marías y Menéndez Pidal. ¿Cuál era el tema de esa conversación?

ACTIVIDADES

3. Poesía y música

Los romances están íntimamente unidos a la música, como podréis ver en el espectáculo, que transcurre entre texto y canciones.

Por eso, os proponemos que trabajéis previamente alguno de los romances cantados que componen el repertorio de *Más acá de los romances*. Para empezar, hemos seleccionado [¿A quién contaré yo mis quejas?](#), un romance popular que recogió Francisco Salinas en *De musica libri septem*, una recopilación de canciones populares del siglo XVI.

- Escuchad el romance cantado por Joaquín Díaz, pinchando en el enlace del párrafo anterior.
- En el lateral de esta página está la letra completa, para que podáis seguirla, cantarla y aprenderla.
- ¿Cuál es la estructura de este romance? ¿Podríais escribir uno de estructura similar y cantarlo con la misma melodía?
- Buscad información sobre la importante labor de investigación en torno a la tradición oral desarrollada por Joaquín Díaz, a través de la web de la [Fundación Joaquín Díaz](#) y en [Cancionero de romances](#).

*¿A quién contaré yo mis quejas, mi lindo amor?
¿A quién contaré yo mis quejas, si a vos no?
Y esperanza, ¿por quién padece mi corazón?
¿A quién contaré yo mis quejas, si a vos no?
Muerto quedo, si tú me dejas, mi lindo amor
¿A quién contaré yo mis quejas, si a vos no?
¿A quién contaré yo mis quejas, mi lindo amor?
¿A quién contaré yo mis quejas, si a vos no?*

ACTIVIDADES

4. El romancero de Lorca

El *Romancero gitano* de Federico García Lorca es un ejemplo de cómo las diferentes generaciones de la Edad de Plata española dieron nueva vida a las formas tradicionales. El poeta granadino dio voz en esta obra a quienes mejor mantienen viva la tradición del romance en su música, los gitanos.

Uno de los poemas más famosos es el [Romance sonámbulo](#). Seguro que lo conocéis, es ese que comienza así: “Verde, que te quiero verde”.

- Aquí podéis escucharlo recitado por [Margarita Xirgu](#), actriz que a partir de 1926 se convirtió en una de las grandes colaboradoras de Lorca.
- Este romance también es conocido por sus versiones musicales, a partir de la versión de [Manzanita](#), que en 1978 la incluyó en su disco *Poco ruido y mucho duende*. Otros artistas la han interpretado junto a él, como en este directo de [Ana Belén y Manzanita](#).
- Fijaos en esta versión tan diferente que introduce [DELLAFUENTE y Lola Índigo](#) enlaza con una versión más cercana a la original de Manzanita, en la gala de los Goya 2025.
- En [Verde](#) de Silvia Pérez Cruz (2018), aunque se trata de un tema original, podemos encontrar una clara inspiración en el *Romance Sonámbulo* de Lorca. Escuchadlo y leed la letra con detenimiento, tratando de encontrar sus referencias e influencias.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

Romancero gitano

por

Federico García Lorca

1924

1927

Revista de
Occidente

ACTIVIDADES

5. Del romance a la comedia

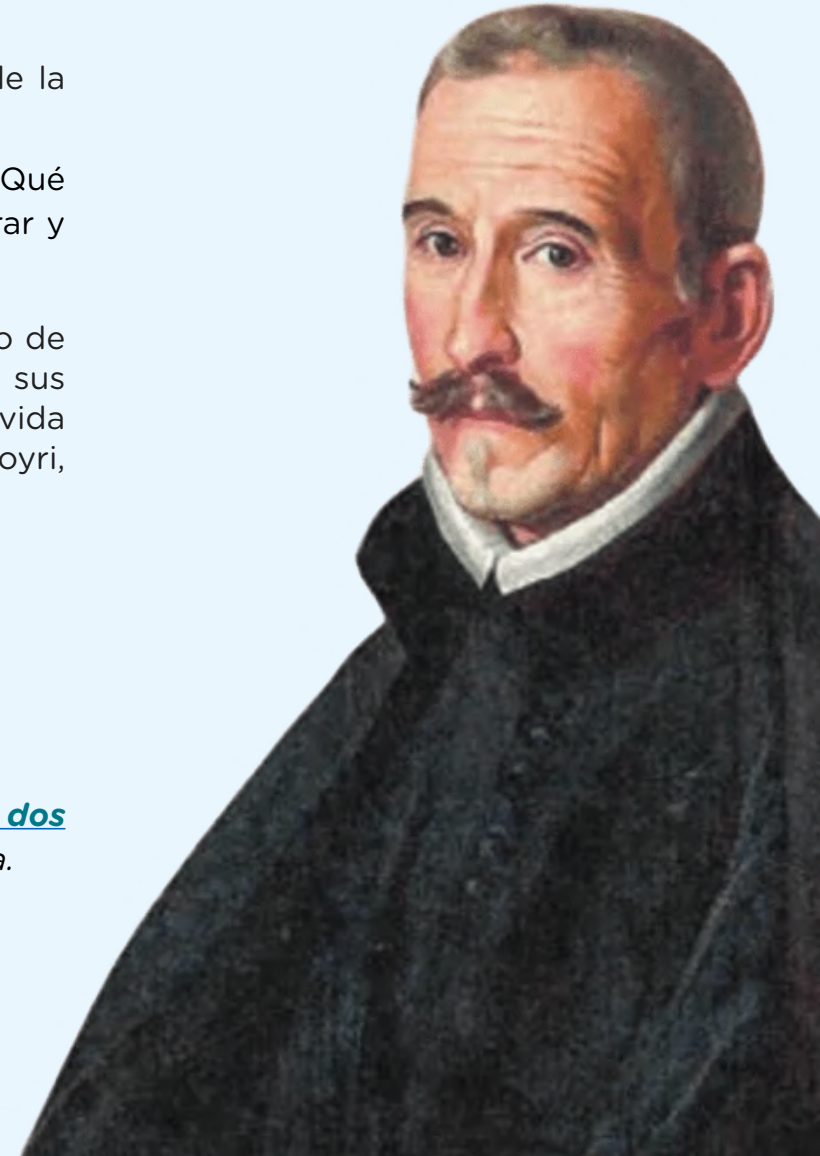
El gran Juan Ramón Jiménez, poeta y Premio Nobel de Literatura, dijo sobre los romances de la Edad de Plata: «El romance es casi siempre teatro en el verdadero sentido de la palabra acción».

- Juan Ramón escribió esta frase en su obra *El romance, río de la lengua española*, de 1959. ¿Qué figura literaria es la palabra “río” en esta expresión? ¿Qué significado tiene? ¿Podrías encontrar y crear otros ejemplos utilizando “río” con ese sentido?

Lope de Vega fue el más prolífico de los dramaturgos (escritores de teatro) españoles del Siglo de Oro. No pocas de sus comedias parten de las historias de los romances, o están hechas con sus versos. Tan de veras sentía Lope la naturalidad del romance, que vertió en ellos su propia vida personal. Este es el caso de *Descolorida zagala*, uno de los romances preferidos de María Goyri, inspirado en la acalorada vida amorosa del autor:

*Descolorida zagala
a quien tristezas hicieron
perder el color de rosa
en el abril de su tiempo.
Toda la aldea murmura
tan melancólico extremo,
y dicen que tanto mal
es del alma y no del cuerpo.*

- En *Más acá de los romances* lo cantan con la música de otro romance de Lope ([*«Entre dos álamos verdes»*](#)). Escuchadlo e intentad cuadrar su melodía con la letra de *Desconocida zagala*.

ACTIVIDADES

6. Romances de acá y de allá

Gran parte de los romances viejos se habrían perdido si no los hubieran conservado hasta hoy en día las comunidades de judíos sefardíes que tuvieron que salir de España en 1492. En Marruecos, Salónica o Constantinopla, Ramón Menéndez Pidal encontró los **romances de los judíos españoles**, textos y las músicas de origen medieval que se creían perdidas en España.

- En esta [breve entrevista en Radio Sefarad](#), podéis escuchar a la catedrática y académica de la RAE Paloma Díaz-Mas hablando sobre los estudios realizados por Ramón Menéndez Pidal y María Goyri en torno a la lengua y la literatura sefardíes.

Ramón Menéndez Pidal llegó por primera vez a la América hispana en 1905, como Comisario Real en el conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Para los intelectuales de la Edad de Plata, América era un nuevo descubrimiento. Don Ramón aprovechó su viaje para buscar las huellas del **Romancero en el Nuevo Mundo**, con fascinantes hallazgos en Argentina o Chile. Hay también teóricos que defienden que algunas formas tan famosas y vivas como el corrido mexicano derivan directamente del Romancero español.

- Escuchad el corrido de [Juan sin tierra](#), escrito en versos octosílabos, como el romance.
- Escuchad ahora el famoso corrido de [Juan Charrasqueado](#). ¿Cuál es su métrica?
- ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la historia de ambos Juanes?
- Buscad temas de grupos que os gusten, escritas con versos octosílabos.

Guía didáctica

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

TEATRO MUSICAL

MÁS ACÁ DE LOS ROMANCES

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

