

CEIBA danza Lorca El poeta y los sonos negros: de El Rey de Harlem a Los Negritos sin drama

Jesús Cosano Prieto *

RESUMEN: Script para un espectáculo coreográfico de danza flamenca, sobre el impacto de la cultura afro-americana de los Estados Unidos y Cuba en la vida y obra del poeta Federico García Lorca (1898 / 1936).

PALABRAS-CLAVE: Lorca; flamenco, cultura afro-americana.

RESUMO: Dramaturgia para espetáculo coreográfico de dança flamenca, tendo como tema o impacto da cultura afro-americana dos Estados Unidos e de Cuba na vida e obra do poeta Federico Garcia Lorca (1898/ 1936).

PALAVRAS-CHAVE: Lorca; flamenco, cultura afro-americana.

ABSTRACT: Dramaturgical paper and choreographic play for a flamenco dance show on the overwhelming impact of afro-american culture, from US and Cuba, on poetry and life of Federico García Lorca (1898/ 1936).

KEYWORDS: Lorca; flamenco; afroamerican culture.

Espectáculo de imágenes, música y danza, basado en la impresión que Federico García Lorca, recibió cuando en su viaje (a Estados Unidos primero y a Cuba después), descubre al pueblo negro y su cultura.

Lorca, que llevaba ya en su ser dos culturas ancestrales, la andaluza y la gitana, descubre la cultura negra en sus vertientes afroamericana y afrocubana. Y percibe que la cultura negra tiene elementos y similitudes con la gitana que podrían enriquecer, complementar, lo hispano: la música, el ritmo, la oralidad..., la condición humilde y marginal de las dos culturas, la coincidencia del nacimiento en la misma época, finales del XIX, de tres músicas que nacidas en la marginalidad y prohibidas en sus comienzos con el paso del tiempo

se convertirán en patrimonio musical de la humanidad; el son cubano, el flamenco y el blues. Lorca, se convierte en un puente de transición entre ambos, en él se fusionan tres culturas, la blanca, la gitana y la negra.

El espectáculo que proponemos estará inspirado en la influencia que la música de los negros produjo en Lorca y a través de ella y apoyada en sus textos y en el de otros autores, realizar una recreación sobre su desarrollo y las posibles influencias de las músicas de origen africano en el flamenco.

Descartamos premeditadamente el resto de estudios e intereses del poeta en ese tiempo: sus creaciones, las conferencias, sus impresiones de las ciudades y personajes, el momento histórico por el que estaba pasando América en esos años, etc., para ceñirnos exclusivamente en las impresiones que la música y la danza de los negros del “norte y del sur”, produjeron en Federico Gracia Lorca.

El espectáculo recorrerá la llegada de Lorca a Nueva York, su descubrimiento de la negritud y continuará con el viaje a Cuba que inmediatamente después realizó.

Estará apoyado en imágenes antiguas y en textos y poemas del propio Lorca, Langston Huges, Nicolás Guillén, Cabrera Infante, Gastón Baquero, Miles Davis, Fernando Ortíz, Juan Marinello, Rolando A. Perez, Lydia Cabrera y Concha Zardoya. Asimismo, contará con la colaboración recitando los poemas de Gastón Baquero, del poeta

* Director de la Fundación de Cultura Afrohispanoamericana, CEIBA, Espanha



cubano Bladimir Zamora y del músico español Santiago Auserón.

La música será toda creada nueva específicamente para este espectáculo. Serán la compositora y cantaora flamenca Lola Molina y el propio Juan de Juan, sus creadores. Todos los temas serán interpretados y tocadas en directo por un grupo de músicos de jazz formado entre otros por Jerry Gonzalez, Aláin Pérez y Antonio Serrano. Además se utilizará música grabada antigua de los inicios del blues y jazz, música tradicional cubana y música flamenca. **Sevilla, 31.1.2008**

BALLET JUAN DE JUAN **Presenta: EL POETA Y LOS** **SONES NEGROS**

De El Rey de Harlem a los **Negritos sin Drama**

Idea original: Jesús Cosano Prieto

Coreografías y música: Juan de Juan

Composición musical: Lola Molina

Asesoría Científica: María Paz Moreno
(Universidad Ohio State)

Colaboraciones especiales: Bladimir Zamora; Santiago Auserón; Jerry Gonzalez

ESCENA PRIMERA

Escenografía.

Espacio limpio, oscuridad total, fondo de pantalla.

Poco a poco aparece este texto de Miles Davis:

“Cuando toco aquí (en España) siento una sensación muy especial.

Hay algo en este país que me llega hondo.

A veces, cuando oigo flamenco, me arrodillo.

Mi corazón se encoge y luego crece antes de volverse a encoger.

Con el flamenco sucede lo mismo que con mi música...,

...esta música sale también del alma, del pasado, de mil vidas: es sentimiento.

El flamenco es como el blues...

Por eso yo siempre me he acercado a él con respeto, con muchísimo respeto.”

Miles Davis

Inmediatamente después del texto de Miles Davis se proyecta en la pantalla en blanco y negro fragmentos de imágenes y música de los viejitos del blues, del documental de Scorsese, flauta, baile y percusión.

-Tiempo 1 ó 2 minutos

...Continua la escena y en la oscuridad total se proyectan en pantalla las imágenes siguientes acompañadas de blues de los más añejos (prisión), en una primera parte y en la segunda coincidiendo con las imágenes de música, bandas de blues.

(“imágenes antiguas de archivos de J. C., de la población negra en USA y Caribe)

Duración 2- 4 minutos

.....

Al finalizar las imágenes y la música, en silencio vuelven a aparecer

las primeras imágenes de los negros del principio alternadas y “fundiéndose” con los viejitos de Triana Pura y Pura.

20-30 segundos de duración.

A continuación desde el silencio de la sala nace o se hacen uno de los gritos más desgarradores del flamenco (de la Niña de los Peines)

En la pantalla a la vez lentamente aparece el siguiente texto:

“El grito extraño salvaje de su flamenco era para mí

muy parecido al primitivo blues negro del Sur más profundo”

Madrid, 1937

Langston Hughes sobre Pastora Pavón “La Niña de los Peines”

Finalizado el grito de La N. De los P., acompañado de gritos del primitivo blues a la vez el escenario oscurece y finaliza la primera escena.

ESCENA SEGUNDA

Coreografía de N. Y. De la época. Imágenes, que permitan sentir que se está en aquella ciudad metido en el ambiente de los negros.

No tiene que ser algo necesariamente de cabaret, aunque la atmósfera que se respire si debe acercar al espectador a ello.

Llegada de Lorca a N. Y.

Lorca descubre a la población negra y su cultura. Su música.

En pantalla aparece el texto de la carta de Federico García Lorca a su familia desde Nueva York:

En casa de Nella Larsen, “los negros cantaron y bailaron” ...

¡Pero qué maravilla de cantos!

Sólo se puede comparar con ellos el cante jondo...

Federico García Lorca, 1929, N.Y.

Se escuchan cantos antiguos de blues, durante 10 segundos aproximadamente.

Entra inmediatamente después (o enlaza), **Juan de Juan** que empieza a bailar en principio sólo con la música en directo que será

prioritariamente de jazz y blues y que darán pie a fusionar el cante de las voces flamencas con la instrumentación. Después entran las voces flamencas cantando el poema:

De España a Alabama (Bulerías)

Concha Zardoya

¿Adónde ha ido la gente,
que ya no canta
su flamenco?

La gente
no ha ido a ninguna parte:
todavía canta
su flamenco.

¿Adónde ha ido la gente,
que ya no canta
su *blues*?

La gente
no ha ido a ninguna parte:
todavía canta
su *blues*.
... y aquí Juan de Juan...

Juan baila jazz, blues, junto a los instrumentos primero y después la voz de cante jondo como si fuera Lorca percibiendo, sintiendo y escuchando sus primeros cantos en casa de Nela Larson

Hacia el final de la escena el blues y el jazz se van apagando y entra con **Juan en escena** la voz de L. H. recitando “**El negro habla de los ríos**” a la vez que en la pantalla aparece el texto en castellano.

Inmediatamente después las voces flamencas y Juan interpretan con el más rancio flamenco el poema:



EL NEGRO HABLA DE LOS RÍOS (Soleá por bulerías)

Langston Hughes

He conocido ríos:

He conocido ríos antiguos como el mundo y más viejos que el

flujo de sangre humana en las humanas venas.

Mi alma se ha hecho profunda como los ríos.

Me bañé en el Eúfrates al comienzo de los amaneceres.

Me construí una cabaña cerca del Congo que arrullaba mis sueños.

Miré hacia el Nilo y sobre él alcé las pirámides.

Oí el canto del Mississippi cuando Abe Lincoln

bajó a Nueva Orleans, y vi su embarrado pecho tornarse dorado al amanecer.

He conocido ríos:

Ríos antiguos, oscuros.

Mi alma se ha hecho profunda como los ríos.

Fin de la segunda escena.

ESCENA TERCERA

Aparece en pantalla el texto de Lorca y a la vez una bailaora de belleza contrastada, acompañada de percusión representará lo que Federico García Lorca dice que sintió en su texto.

Coreografía: Luna saliendo por el mar.

...En la reunión había una negra que es, y lo digo sin exagerar, la mujer más bella y hermosísima que yo he visto en toda mi vida. Bailó sola una especie de rumba acompañada de un tam-tam y era un espectáculo tan puro y tan tierno verla bailar que solamente se podía comparar con una salida de la luna por el mar.

Federico García Lorca, carta a su madre New York, 1929

ESCENA CUARTA

Transición: la bailaora va dando paso a Juan de Juan (nuevo vestuario), que entra con la

percusión de ella., poco a poco finaliza, se retira y suenan los instrumentos y las voces gitanas..., comienza el final de la primera parte.

Escenografía: en pantalla proyección de imágenes antiguas de Harlem, lugares, músicos, Langston Hughes, etc.

.-Transición en el tiempo como si fuera algo escrito que Lorca vio en aquella época, pero visto a través de los poemas de L H y y Concha

Zardoya, en versos cantados a diversos palos, a seleccionar entre los poemas de L. H. y Concha Zardoya. Estos temas cantados y bailados son los que explicarían esa impresión de Lorca.

Fondo escenario: Imagen del gitano y la Luna de Zaida

Temas a interpretar:

SIEMBRA TU ARROZ EN EL AGUA (Jaleo)

Concha Zardoya

Siembra tu arroz en el agua.

Planta algodón en el llano.

Coge tu musgo del roble.

Canta en la plaza los salmos.

Tunde tu hierro en la fragua.

Poda las ramas del árbol.

Come tu pan... El que sobre

dalo, cantando, a los pájaros.

CANCIÓN DE ESPAÑA (FRAGMENTO) (Seguirillas)

Langston Huges

Venid, todos los que sois cantantes

y cantadme la canción de España.

Cantadla sencillamente para que pueda entenderla.

¿Cuál es la canción de España?



El flamenco es la canción de España:
gitanos, guitarras, baile,
muerte, amor y pena
al ritmo del taconeo y del chasquido de los dedos
sobre tres cuerdas.
El flamenco es la canción de España.

BAILE (Son flamenco)

Concha Zardoya

¡El son! ¡El son! ¡El son!
¿La zebra galopando?
¡El son! ¿Oyes el son?
¿Inmensos elefantes,
llamados por un dios?
¡El son! ¡El son! ¡El son!
¿Invitan a la danza?
¿El son del agua? ¡El son!
Tam-tam que no se calla...
¡Que bailes, negro! ¡El son!
¡El son! ¡El son! ¡El son!
Y bailas de alegría,
y bailas de dolor,
y bailas cuando odias,
y bailas por amor.
¡El son! ¡El son! ¡El son!
Y bailas cuando rezas:
tu baile es devoción.
Tu baile es pasatiempo,
conjuro bajo el sol.
¡El son! ¡El son! ¡El son!
La arena de la pena
se pisa en el danzón.
Y bailes o no bailes,
te baila el corazón.
¡El son! ¡El son! ¡El son!

Fin de la primera parte, 40-45 minutos aprox.
.....

SEGUNDA PARTE

Escenografía:

Imágenes del Puerto de Cuba, El Malecón,
barco de la época entrando en el puerto.

Se escucha el suave sonido de olas y un toque
profundo de sirena del barco entrando en La
Habana.

*Imágenes de la entrada en el Puerto de La Habana,
el Malecón.*

A medida que aparecen los primeros textos
de Lorca va sonando la

primera música: Son del Trio Matamoros

“...el barco se acerca y se acerca, y el olor a
palmera comienza a inundar el espacio, el perfume
de las Américas, con sus raíces, las Américas de
Dios. Pero que me encuentro aquí? España de
nuevo?

De nuevo, La Andalucía de todo el mundo?
Es este el color amarillento de Cádiz, que incluso
aquí es mas intenso, es el rosa de Sevilla, casi roja
y el verde de Granada unido con una luz azul clara
que deslumbra”

“Si me pierdo, que me busquen en Andalucía
o en Cuba”

Federico García Lorca

La Habana,1930

...

Finalizada la introducción, entra Juan de Juan
y acompañado del texto de Lorca que sigue a
continuación, baila al ritmo de la música cubana
un pequeño tema

que servirá de introducción, para continuar
junto a la bailaora, la versión en flamenco “rumba”
de Lola de alguno de los poemas de Nicolás Guillén
“Motivos de son”.

Duración 12 minutos aprox.

“La Habana se alza sobre las plantaciones de
azúcar, el sonido de las maracas, las trompetas
divinas y las marimbas.

¿Y quien viene a darme la bienvenida en el
puerto?



Trinidad, la mujer negra de mi infancia.

Y los negros, con sus ritmos que descubro,
tan profundos y típicos como los de las gentes de
mi Andalucía, negritos felices que dicen con
orgullo: somos latinos.”

Federico García Lorca

La Habana, 1930

.....

“Lo andaluz es lo más cercano a lo criollo
antillano, porque allá como acá se entrecruza lo
español con lo africano. Lo negro posee
comunicaciones subterráneas con lo gitano ...

Juan Marinello

Escritor cubano que estuvo con Lorca en Cuba

.....

“Lorca, se había hecho amigo de los morenos
de los sextetos y no había noche que la excursión
no terminase en

las “fritas” de Marianao.

Primero escuchaba muy seriamente. Luego
con mucha timidez, rogaba a los soneros que
tocasen este o aquel son.

Enseguida probaba con las claves, y como
había cogido el ritmo y no lo hacía mal, los morenos
reían complacidos..”

Adolfo Salazar

Musicólogo español, que estuvo con Lorca en
Cuba

Versiones varias (posibles pregones de Vallejo
y el Manisero interpretado por el cuarteto Machín),
posibles sonos interpretadas por Lola Molina de
Nicolás Guillén.

A continuación sale el texto de los Ñañigos y
sólo Juan interpreta el canto y baile ñañigo, como
“diablito”.

.....

...De la mano de Lydia Cabrera, Federico asiste
a una ceremonia de iniciación ñañiga,
manifestación del folclor afro-cubano.

“El poeta parecía fascinado por la celebración
y los movimientos del diablito”

Lydia Cabrera, escritora cubana amiga de
García Lorca que le acompañó en su visita a Cuba.

Fin de la escena

SIGUIENTE ESCENA

Se recita el poema de Gastón Baquero (recita
Bladimir Zamora)

“La frontera andaluza está en La Habana.

Cuando un poeta andaluz aparece en el puerto,
Las calles se alborotan, y en las macetas
De todos los balcones

florece los geranios”.

“El poeta sale de paseo. Confunde las calles
de la ciudad marina con plazas sevillanas,
con rincones de Cádiz, con patios cordobeses,
con el run-run musical que brota de las piedras
de Granada

“Federico a solas,

Federico solo, deslumbrado

Por el duende de luz de la
calle habanera.

No se sabe quién toca, pero repiquetea
guitarras

sobre un fondo de maracas movidas
suavemente”.

El aire,

Es tan increíble como la dulzura de los rostros,
Y el cielo

Es tan puro como el papel azul en que
escribían los árabes

Sus prodigiosos poemas”

El poeta sale de paseo. Confunde las calles
De la ciudad marina con plazas sevillanas,
Con rincones de Cádiz, con patios cordobeses,
con el run-run musical que brota de las
piedras de Granada

...

Resuenan himnos callejeros: síncopas nacidas del ayuntarse

de una princesa de Benin con un caballerito de Jerez de la Frontera.

Resuenan en el alma del poeta enajenado por las calles habaneras,

Himnos caídos del sol, cantados por espejos, por las piedras

de la ciudad antigua: himnos entonados a toda voz

por niños vendedores de frutas, acompañados de guitarra tañida por jóvenes etíopes con sombreros de jipijapa

y la camisa roja abierta hasta el ombligo: himnos alucinantes

columpiados en la calle habanera por el percutir de pequeños bongoses,

arrastran al poeta hacia el Cielo Mayor de la Poesía.

Juan y los músicos escuchan al poeta. Tenuemente mientras se recita el poema se escucha a lo lejos sonidos de maracas y cantos de pregones antiguos, Juan poco a poco se va acercando a la voz, cuando finaliza el recitado, los músicos rodean a Juan, al Poeta, y al compás de tangos y otros continúa el espectáculo.

Los tipos de música deberían parecerse a lo que el poema va diciendo.

Finaliza esta escena con las imágenes de Joseito Fernández

y el Punto Cubano, y Juan bailando por ese palo, para dar paso a la siguiente escena.

Comienza con el recitado de Santiago Auserón (y en pantalla aparecería el trozo de poema), de Gastón Baquero

Negros y Gitanos por el cielo de Sevilla.

...Gitanos y negros tienen lenguaje en el tacón, lenguaje de hablar con sus dioses secretos, con sus bisabuelos

trasformados en piel de tambor o en media luna de castañuelas...

Gastón Baquero

Fragmento del poema:

“Negros y Gitanos vuelan por el cielo de Sevilla”

Sentado al lado de una mesa al golpe de nudillo y de tacón, Juan primero al compás de la música de Cuba y después de música flamenca improvisará “*increscendo*” ese “lenguaje” del que habla Baquero. Finalizada la improvisación, se canta y baila la versión flamenca del poema de Nicolás Guillén:

CUANDO YO VINE A ESTE MUNDO (Soleá)

Nicolás Guillén

Cuando yo vine a este mundo,
nadie me estaba esperando;
así mi dolor profundo
se me alivia caminando,
pues cuando vine a este mundo,
te digo,
nadie me estaba esperando.

Miro a los hombres nacer,
miro a los hombres pasar;
hay que andar,
hay que mirar para ver,
hay que andar.

Otros lloran, yo me río,
porque la risa es salud:
lanza de mi poderío,
coraza de mi virtud.
Otros lloran, yo me río,
porque la risa es salud.

Camino sobre mis pies,
sin muletas ni bastón,
y mi voz entera es
la voz entera del sol.
Camino sobre mis pies,
sin muletas ni bastón.
Con el alma en carne viva,



abajo, sueño y trabajo;
ya estará el de abajo arriba,
cuando el de arriba esté abajo.
Con el alma en carne viva,
abajo, sueño y trabajo.

Hay gentes que no me quieren,
porque muy humilde soy;
ya verán cómo se mueren,
y que hasta a su entierro voy,
con eso y que no me quieren
porque muy humilde soy.

Miro a los hombres nacer,
miro a los hombres pasar;
hay que andar,
hay que vivir para ver,
hay que andar.

Cuando yo vine a este mundo,
te digo,
nadie me estaba esperando;
así mi dolor profundo,
te digo,
se me alivia caminando,
te digo,
pues cuando vine a este mundo,
te digo,
¡nadie me estaba esperando!

ESCENA FINAL

Aparece el texto siguiente describiendo el viaje de vuelta en barco ya con Lorca totalmente “pillado” por la música de los negros del “frio y del calor”.

“...Federico y yo llevamos en el barco de vuelta a España, los primeros sonos que en Granada y en Madrid golpearon sus claves y rechinaron sus gúiros y exhalaban los gritos roncacos de marimbas y bongoes salpicados por la lluvia de maracas”.

Adolfo Salazar

Musicólogo español, que estuvo con Lorca en Cuba

Orgía de música y danza final al son del poema de Federico García Lorca:

SON DE NEGROS EN CUBA (Son, guaguancó)

Cuando llegue la luna llena
iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago.
Cuando la palma quiere ser cigüeña,
iré a Santiago.
Y cuando quiere ser medusa el plátano,
Iré a Santiago
con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con la rosa de Romeo y Julieta
iré a Santiago.
Mar de papel y plata de monedas
Iré a Santiago.
¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!
Iré a Santiago.
¡Oh cintura caliente y gota de madera!
Iré a Santiago.
¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!
Iré a Santiago.
Siempre dije que yo iría a Santiago
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Brisa y alcohol en las ruedas,
iré a Santiago.
Mi coral en la tiniebla,
iré a Santiago.
El mar ahogado en la arena,
iré a Santiago,
calor blanco, fruta muerta,
iré a Santiago.
¡Oh bovino frescor de cañavera!
¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro!
Iré a Santiago.

FIN





FOTOS

Grupo Flamecantes

Espectáculo: AL COMPÁS DE MARIITA, Teatro Anchieta, realizado no dia 18/12/2008.

Na primeira foto: Ticiano Barral, Fábio Passos, Eliana Rodrigues, Daniela Bahiense e Daniel Moura.

Na outra: Juliana de Carvalho, Helena Seixas, Eliana Rodrigues, Fábio Passos, Karina Meireles, Roberta Miranda, Lilia Portugal e Luciana Nascimento.

Fotos de Arnaldo Preissler

