

Gugurumbé

Las raíces negras

Fahmi Alqhai

dirección musical, viola da gamba & arreglos y adaptaciones

Antonio Ruz

dirección de escena & coreografía

Rocío Márquez

cantaora

Nuria Rial

soprano

Mónica Iglesias

baile flamenco

Ellavled Alcano

danza contemporánea

Dani de Morón

guitarra flamenca

Accademia del Piacere

Rami **Alqhai** *viola da gamba*

Johanna **Rose** *viola da gamba*

Carles **Blanch** *guitarra barroca*

Javier **Núñez** *clave*

Agustín **Diassera** *percusión*

Begoña Quiñones

asistente de dirección

Gloria Trenado

diseño de vestuario

Olga García A.A.I.

diseño de iluminación

Fabián Romero

técnico de sonido

El punto de partida de Gugurumbé es la danza, como fundamento de todas sus músicas: el baile flamenco de Mónica Iglesias y el negroamericano de Ellavled Alcano se unirán a las coreografías creadas por Antonio Ruz. A partir de ellas el canto de Rocío Márquez y el canto de la soprano Nuria Rial se integrarán en la puesta en escena, junto a Accademia del Piacere y Fahmi Alqhai y a solistas como el guitarrista flamenco Dani de Morón, en un trabajo multidisciplinar, basado en los textos antiguos pero abierto a la iniciativa y a la creatividad: ninguna forma más genuina de autenticidad que recrear el espíritu mestizo y abierto de los músicos que originaron estas músicas.

Programa de concierto

Gugurumbé

Las raíces negras

Florida estaba la rosa (*Ensalada La negrina*)

Alegrías de Córdoba

San Sabeya gugurumbé (*Ensalada La negrina*)

Mateo Flecha "el Viejo" (1481-1553) & popular & Agustín Diassera

Milonga

Popular

Andrés, ¿do queda el ganado? (guineo a 6) & Chacona

Gaspar Fernández (c. 1566-1629) & Fahmi Alqhai

La Negra Atilia

Pablo Camacaro (n. 1947). Arr.: Fahmi Alqhai

Jácara & Bulería

Fahmi Alqhai & Dani de Morón

Fandangos

Santiago de Murcia (1673-1739) & Fahmi Alqhai

Canción de cuna para dormir a un negrito

Xavier Montsalvatge (1912-2002). Arr.: Fahmi Alqhai

Cachua serranita & Tonada El congo

Códice Trujillo del Perú (c. 1782)

Notas al programa

Gugurumbé es una indagación artística en el mundo de las danzas populares hispanas de los siglos XVI y XVII: un mundo fuertemente influenciado por la música negra llegada a través de los intercambios con América, y que constituye las mismas raíces del hoy denominado flamenco.

La influencia del África subsahariana es uno de los grandes misterios por desvelar de la música y la danza barrocas europeas. En la revolución armónica y rítmica que allá por 1600 agitó la Península Ibérica se leen rasgos inequívocos de la música negra y de sus bailes, infiltrados en los compases y ruedas de acordes desembarcados en Lisboa y Sevilla, como zarabandas, folías y guineos. Procedentes algunos de los propios puertos africanos, pero muchos más de las colonias americanas, entre el trasiego incesante de esclavos, oros y mercancías llegaron las danzas y canciones que globalizaron para siempre la cultura popular y escandalizaron a los moralistas del momento por su sensualidad; rápidamente se deslizaron por entre las músicas de iglesias y palacios, pero también en el sustrato de lo que luego llamaríamos flamenco.

Partiremos de las fuentes musicales históricas llegadas hasta hoy desde esa España, y entre ellas de parodias como los villancicos *de negros* españoles y americanos (así, *Gugurumbé* de *La negrina* de Mateo Flecha, que da título al programa) y de danzas como chaconas, jácaras y guineos, para conectarlas a través de su misma esencia rítmica y armónica con las danzas del flamenco: fandangos, bailes de compás mixto como las alegrías y la bulerías...

Juan Ramón Lara

TEXTOS

1.

De La negrina

Florida estaba la rosa,
que o vento le volvia la folla.

Alegrías

Todo aquel que en este mundo
quisiera tener fortuna
ha de cantar con salero
el punto y zunga mandunga.

Catalina y Jucepillo
con panderos y sonajas
por divertir a su primo
alegres los dos cantaban.
¡Menéate mi negrito
mientras la cumbé me bailas,
y qué lindo taconeo!
A fe que es baile de Angola
y nos lleva al batuqueo.

De La negrina

San Sabeya, gugurumbé,
alangandanga, gugurumbé,
alangandanga, gurumbé.

Mantenga, señor Joan Branca,
mantenga vosa mercé.
¿Sabe como é ya nacido ayá en Berem,
un niño muy garrido?
Sa muy ben, sa muy ben.
Vamo a ver su nacimiento.
Dios, pesebre echado está.
Sa contento. Vamo ayá.
¡Su!, vení que ye verá.
Bonasa, bonasa, su camionsico rondaro.
Zagarano, zagarano. Sa hermoso, sa hermoso,
zucar miendro ye verá.

Alangandanga, gugurumbé,
San Sabeya, gugurumbé,
alangandanga, gugurumbé.

2. Milonga

Allá en el cincuenta y siete
puso Dios omnipotente
un cometa ensangrentado
al amanecer poniente.
Con el color encendido
dos corazones se asustan,
y al mismo tiempo señalan
y en el África se ocultan.

Dime quién te ha protegido,
quién ha sido tu escudero,
que tanta suerte has tenido
en un país extranjero.
Le le le le lelando...
con el pasito de la humildad
entrañas más te vas quedando

En una cierta reunión
se dio una comida un día
y allí se ha partido un melón,
única fruta que había.
Yo partí medía sandia,
se la brindé a una casada.
Me dijo desesperada:
“Muchas gracias caballero
que tengo luto y no puedo
comer fruta colorada”.

3. Andrés, ¿do queda el ganado?

—Andrés ¿do queda el ganado?
—Puru cieto que no lo sé,
que se a pantaro bona fe.
—¿Y por qué?
—Dis que vino un angelito
volandito, y cantaba tan bonito
y deciva a lo patorcito
que Jesucrito
aquesta noche nació;
y se a pantaro bona fe.

Lo ganaro tapanlo,
lu pasore sa ambobaro,
turu lexa lu ganaro
y solo me querayo,

pobre negro pastó
su pantar come queré.

Noticias sobre venta de esclavas en la prensa española e hispanoamericana de los siglos XVIII y XIX [Recitado]

1804. Correo literario y económico de Sevilla

“SE VENDE esclava traída de La Havana que es buena lavandera, regular cocinera y de todo servicio domestico, robusta y sin enfermedad...”.

1839. Diario de La Habana (Parte económica. Ventas de animales)

“SE VENDE una negra criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde y fiel, excelente para manejar niños, en la cantidad de 500 pesos”.

1846. Diario de la Marina de Cádiz

“SE VENDE una negra recién parida, con abundante leche, de nación conga, como de 20 años, con su cría de 11 meses... Su valor: 1 sueldo mensual y agua de azúcar diaria”.

1796, La Gaceta de México

“SE VENDE una negra esclava de color achocolatado de 26 años de edad que sabe hacer algunos dulces...”.

1810, Diario Mercantil de Cádiz

“SE VENDE una negra con grandes habilidades musicales: sabe tocar el Clarín, la Flauta dulce y travesera...”.

4. La Negra Atilia

Al comienzo del día, temprano, sale la Negra Atilia
con su canasto tejido donde lleva lo de vender.
No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul
que anuncie la mañana.
Rumbo al mercado de Porlamar, la negrita va.

Franela china de algodón y blumas de nylon,
el alcoholado español, los naipes y el mentol,
la blusa fina, el jabón y crema de tocador.
Cuando el sol se ha aparecido, la Negra Atilia ha vendío to.

6. Fandangos

El merengue tiene el dengue,
el jaleo tiene meneo,
cantemos alto el fandango,
y que resuene el pandero

de nuestro regio Fernando.

Cuando un negro se enamora
de una blanca de Castilla
le da el oro del Perú
y todo aquello que tiene
cantando este bululú.

Dos negritas con un blanco
se pusieron a bailar
la nochebuena en la plaza,
con aplauso universal,
¡y se olvidaron de razas!

7. Canción de cuna para dormir a un negrito

Ninghe, ninghe, ninghe, tan chiquitito,
el negrito que no quiere dormir.
Cabeza de coco, grano de café,
con lindas motitas, con ojos grandotes
como dos ventanas que miran al mar.

Cierra los ojitos, negrito asustado;
el mandinga blanco te puede comer.
¡Ya no eres esclavo!
Y si duermes mucho, el señor de casa
promete comprar traje con botones
para hacer un 'groom'.

Ninghe, ninghe ninghe, duérmete negrito,
cabeza de coco, grano de café.

8. Cachua serranita & Tonada El congo

Cachua serranita

No hay entendimiento humano
Que diga tus glorias hoy
Y solo basta decir
Que eres la Madre de Dios.
A na na na na na na...

En la mente de Dios Padre
Fuiste electa para Madre
Del verbo que se humano
Tomando en ti nuestra carne.
A na na na na na na...

Una eres en la substancia
Y en advocaciones varias
Pero en el Carmen Refugio
Y consuelo de las Almas.
A na na na na na na...

Tu manto en el purgatorio
Es con que el fuego le aplacas
A el porque Madre te clama
Y en Sábado lo rescatas
A na na na na na na...

No tiene la criatura
Otro auxilio si no clama
Pues por tus Ruegos se libra
De la Sentencia más Santa.
A na na na na na na...

Más y más misericordia
Le muestras al que te clama
Y pues que somos tus hijos
Llévanos a vuestra Patria.
A na na na na na na...

El devoto fervoroso
Que a celebrarte se inclina
Lleva el premio mas seguro
Como que eres madre pía.
A na na na na na na...

Pues no habrá quien siendo esclavo
Al fin no se vea libre
De las penas de esta vida
Si con acierto te sirve.
A na na na na na na...

Tonada El Congo

A la mar me llevan sin tener razón
dejando a mi madre de mi corazón.
¡Ay, que dice el Congo, lo manda el Congo,
cusucuvanve están, cusucuvá ya está!

No hay novedad, no hay novedad,
que el palo de la jeringa
derecho va a su lugar.