

HAL
open science

Jazz y bongo: mestizaje rítmico en los poemas de Langston Hughes y Nicolás Guillén

Yann Tholoniât

► **To cite this version:**

Yann Tholoniât. Jazz y bongo: mestizaje rítmico en los poemas de Langston Hughes y Nicolás Guillén: Facultad de Bellas Artes, Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 22 août 2019. Invité par le Consejo Academico-Ciudadano para la Calidad Pública del Estado de México. Consejo Academico-Ciudadano para la Calidad Pública del Estado de México, Aug 2019, Querétaro, México. hal-02900763

HAL Id: hal-02900763

<https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02900763>

Submitted on 16 Jul 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

**Yann Tholoniât – « Jazz y bongo: mestizaje rítmico en los poemas de
Langston Hughes y Nicolás Guillén ».**

**Facultad de Bellas Artes, Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 22 août 2019.
Invité par le Consejo Académico-Ciudadano para la Calidad Pública del Estado de
México.**

Introducción

Empezaré por una presentación de ambos poetas que se encontraron en los años treinta. Presentaré la obra de Langston Hughes y leeré unos de sus poemas en inglés, subrayando la presencia de una rítmica “jazz” y “blues”. A continuación, nos enfocaremos en unos poemas de Nicolás Guillén : oiremos unos poemas leídos por él mismo y leeremos otros poemas. Escucharemos el mestizaje rítmico en los poemas del autor cubano, quien mezcla métrica tradicional española y sonos africanos.

I ¿Quién es Nicolás Guillén?

Nicolás Guillén nació el 10 de julio de 1902, en Camagüey, capital de la provincia cubana del mismo nombre, hijo del periodista Nicolás Guillén Urra y de su esposa Argelia Batista Arrieta. Su padre murió, a manos de soldados que reprimían una revuelta política, en 1917, y eso significó la ruina económica de la familia, por lo que su madre tuvo que ocuparse de sus hijos. La madre, una mujer de carácter y valor, se encargó de la formación de sus hijos y del hogar.

Guillén terminó sus estudios de bachillerato alrededor de 1919. Comenzó a publicar sus versos al año siguiente. En 1922 conformó un volumen de poesía, *Cerebro y corazón*, marcado por la estética del modernismo.

En 1926, en La Habana, obtiene un trabajo en la Secretaría de Gobernación. Allí se intensificaron sus intereses literarios e intelectuales y conoció a Federico García Lorca (quien había sido invitado por Fernando Ortiz a impartir unas conferencias). En esa época conoce en La Habana al gran poeta negro estadounidense **Langston Hughes**, cuya amistad e influencia serían sumamente importantes para Guillén. En abril de 1930, escribe sus *Motivos de son*, que, al publicarse en el *Diario de la Marina*, lanzan al poeta novel a una especie de celebridad polémica, pero de amplia resonancia popular; la musicalización sucesiva de estos poemas por diferentes compositores subrayó más aún la enorme acogida popular de sus textos.

En 1931, publicó *Sóngoro cosongo*; poemas mulatos, un libro de mayor estatura artística y de vocación reflexiva sobre la cultura cubana. En 1932, Guillén recibe una carta admirativa de Miguel de Unamuno: es la confirmación de su vocación poética.

Entre 1931 y 1934, Guillén va madurando gradualmente su modo de ver y analizar la realidad cubana e incluso caribeña. En 1934 se produce en Cuba el golpe militar del jefe del ejército, Coronel Fulgencio Batista. La situación política y económica del país es convulsa y está sujeta a la política de intervención de los Estados Unidos. En este año, su nuevo poemario, *West Indies, Ltd.*, da cuenta de su crecimiento intelectual, que lo orienta hacia posiciones cada vez más críticas sobre el desequilibrio social y económico de su país.

Guillén viaja a México en 1937 para participar en el congreso organizado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. Su estancia mexicana le produce honda impresión, y le permite vincularse con artistas como Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, y otros. En esta época publicó un poemario de fuerte entonación popular, *Cantos para soldados y sones para turistas*. También publicó en México su poema *España. Poema en cuatro angustias y una esperanza*.

Viaja a España en 1937, para participar en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, en Barcelona, Valencia y Madrid. En ese país, en plena guerra civil, se vincula con lo más destacado de la intelectualidad española, y allí Manuel Altolaguirre edita su libro, *España. Poema en cuatro angustias y una esperanza*. Conmovido por cuanto ve y experimenta en la España de la guerra civil, Guillén ingresó en el Partido Comunista, en el cual militó hasta su muerte. En España, por lo demás, se relaciona con Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Octavio Paz, Tristán Tzara, Anna Seghers, y reanudó trato con Ernest Hemingway, a quien conociera en Cuba.

De vuelta a su patria, su situación no es fácil, entre otras razones porque el Partido Comunista se hallaba en plena ilegalidad y por la inestabilidad económica y política del país.

En noviembre de 1945, Guillén inicia una gira por **América del Sur**, que habrá de ser fundamental en su proyección continental y en el desarrollo posterior de la perspectiva americanista de su obra. En todos estos países sostiene intercambios con lo más destacado de los artistas e intelectuales, se profundiza su visión de América. En 1947 publicó en Buenos Aires *El son entero*.

En 1951 publicó su “Elegía a Jesús Menéndez”, en homenaje al líder obrero cubano, con quien había mantenido amistad y colaboración. Ese año participa en el Consejo Mundial por la Paz, en Praga y en Viena. Al año siguiente, viaja a la Unión Soviética, a la República Popular China y a Mongolia. En Cuba escribió sus “Coplas de Juan Descalzo” y publicó su “Elegía cubana”. La situación política cubana, cada vez más difícil después del golpe de estado de Fulgencio Batista, se ha hecho insostenible para él. En 1954 está en Estocolmo, para el Congreso de la Paz, y recibe el Premio Stalin de la Paz. En 1956 viaja en Europa. La situación política de la isla lo ha convertido en un exiliado, que en su patria estaría condenado a prisión por la dictadura. En 1959, el triunfo de la Revolución Cubana lo sorprende en Buenos Aires, donde se ha publicado recientemente *La paloma de vuelo popular*. De inmediato, regresa a Cuba. En el año 1961 se realiza en La Habana el Congreso en el que se funda la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de la que Guillén resulta electo presidente, cargo que ocupará hasta su muerte. Asimismo, mantiene su activa militancia en el Partido Comunista de Cuba. Como presidente de la UNEAC, tiene una participación directa y sistemática en toda la vida artística y cultural de Cuba.

En 1962 publicó *Prosa de prisa*, recopilación de sus textos periodísticos, crónicas, comentarios, etc. En 1967 publicó *El gran zoológico*, y en 1969 *Cuatro canciones para el Che*. En 1972 aparecieron *La rueda dentada* y *El diario que a diario*. Hasta su muerte, fue considerado como el poeta nacional de Cuba.

II ¿Quién es Langston Hughes?

Langston Hughes (1902-1967) fue un poeta estadounidense afroamericano. Se le conoce más por su vinculación al Renacimiento de Harlem, del que fue uno de sus impulsores: el Renacimiento de Harlem es un movimiento de artistas a favor de la cultura afroamericana.

Viajes por Hispanoamérica y España: desde muy joven Hughes se sintió atraído por la cultura hispánica en general y por la española en particular. Cuando tenía solo seis años acompañó a su madre a visitar a su padre en Toluca (México) y fue allí donde aprendió a hablar español. Leyó y admiró a autores españoles como Cervantes, Blasco Ibáñez, Pío Baroja y García Lorca.

También visitó Cuba, al menos en cuatro ocasiones. La más significativa fue en **1930**, cuando algunos poemas suyos habían sido traducidos ya al español. Entonces conoció y trató asiduamente, entre otros, al poeta **Nicolás Guillén**. Fruto de esta estancia es la traducción al inglés de poemas del propio Guillén y de otros escritores cubanos.

Pero la estancia que resultó más decisiva en su vida fue la que hizo a España en **1937** como corresponsal de un periódico para informar a la sociedad norteamericana de la realidad de la guerra civil y especialmente sobre los negros norteamericanos enrolados en las Brigadas Internacionales. Antes de su venida a España ya Hughes se había manifestado en defensa de la República amenazada y había escrito un poema antibélico, “Song of Spain”. Debido a la neutralidad oficial del gobierno de los Estados Unidos ante la guerra de España, Hughes viajó a España a través de Francia y en París tuvo ocasión de asistir al II Congreso Internacional de Escritores, que reunió a intelectuales antifascistas de toda Europa. En compañía de **Nicolás Guillén**, Hughes llegó a España en agosto de 1937 y tras una corta estancia en Barcelona y Valencia, llegaron a Madrid donde fueron instalados en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, de la que era secretario Rafael Alberti.

Hughes viajó a España con una estupenda colección de discos de jazz, que se escuchaban en los salones de la Alianza de Escritores Antifascistas,

Traducciones de Hughes al español: los primeros poemas sueltos al español de Hughes aparecieron en Latinoamérica en la década de los treinta traducidos Fernández de Castro, Jorge Luis Borges y **Nicolás Guillén**.

Educación: Mientras estaba en la escuela elemental, en Illinois, fue nombrado poeta de la clase, porque (como él mismo cuenta más tarde) existía en América el **estereotipo** de que todos los afroamericanos nacían con un gran sentido del ritmo. Langston Hughes escribe en sus memorias: “**Fui una víctima del estereotipo**; solamente había dos chicos negros en la clase, y el profesor de Inglés siempre estaba remarcando la importancia que tenía el ritmo en la poesía. Bien, todo el mundo sabe (menos nosotros) que todos los negros tienen un gran sentido del ritmo, así que me hicieron poeta de la clase”. Además de poeta, fue novelista, columnista, escritor de teatro y ensayista, y aunque su temática está muy influenciada por Harlem la experiencia de sus viajes también constituye una de las fuentes de su estilo. Un de sus primeras poesías incorporando jazz fue *The Negro Speaks of Rivers*, uno de sus poemas más conocidos. Una de las características más relevantes del Renacimiento de Harlem (en su influencia posterior) es la imitación de los sonidos e improvisaciones del jazz en la poesía *Jazz poetry*, como los ritmos sincopados. Langston Hughes, como pionero en este estilo, era involucrado en la extensión del orgullo racial y la conservación de la tradición afroamericana. Comenzó a estudiar como añadir a poesía ritmos del jazz, el blues y otros tipos de música afroamericana, como la canción espiritual. Buscaba con esto dar una forma distintiva a su poesía, componiendo poemas como “**The Weary Blues**” (el blues del hombre cansado), que adaptan ritmo, terminología y temática musical. La *jazz poetry* vuelve a resurgir dos décadas más tarde con la generación beat, y contemporáneamente en la música rap, que también hace uso de estos ritmos sincopados.

III ¿Cómo se conocieron?

De viaje en Cuba en 1930, Langston Hughes conoce a Nicolás Guillén, quien escribe después de su encuentro, en un artículo el *Diario de la Marina*, titulado “conversación con Langston Hughes” que el poeta norteamericano de 27 años se “parece justamente a un mulatito cubano”. Inmediatamente traban amistad.

En 1937 : viaje de Hughes con Guillén en España en 1937, durante la guerra civil. Viaja también en París, para asistir al Congreso Internacional de Escritores, y vuelve en España, en Barcelona, con Nicolás Guillén. El hotel donde acaban de instalarse los dos poetas sufre un bombardeo aéreo. Viajan por España con pequeñas estancias en Valencia y Madrid. En Madrid encuentran a Rafael Alberti, a Pablo Neruda entre otros, enlutados por la muerte de Lorca, unos meses antes. Hughes emprende traducir el *Romancero Gitano* de Federico García Lorca que se publicaría en 1951.

Por la adversidad que encuentran en sus respectivos países, ambos desarrollan un estilo poético marcado por la música que más alude a sus raíces: Hughes se inspiró del jazz y del blues, mientras tanto Guillén se inspiró del son, una mezcla de instrumentos africanos y españoles.

IV Poemas de Langston Hughes

“The Weary Blues” => video (mp4)

“Dream Boogie”

“Montage of a Dream Deferred”: leído por él (mp3)

V Poemas de Nicolas Guillén

1 Ritmos

Titulos: *Motivos de son* (1930), *Sóngoro Consongo* (1931), *Cantos para soldados y sones para turistas* (1937), *El son entero* (1947)

- ▶ “Sensemayá” p. 95 [Leído por NG]
- ▶ “La canción del bongó” p. 77 [Leído por NG]
- ▶ “Son número 6” p. 140
- ▶ “Guitarra” p. 135 [yo] + “Guitarra” p. 220
- ▶ “Balada de los dos abuelos” p. 91 = la tradicion y tradicion musical (balada)
- ▶ “El apellido” p. 179

2 Cuba de ayer y Cuba de hoy (después de la llegada de Fidel Castro)

1.1 Bajo el dictador Bastista

- ▶ “Sudor y latigo” p. 139
- ▶ “Coplas de Juan Descalzo” p. 296
- ▶ “Mi patria es dulce por fuera” p. 136
- ▶ “¿Puedes?” p. 202, poema de 1959

1.2 Con la llegada de Castro

- ▶ “Tengo” p. 195 [leído por NG]
- ▶ “Responde tú” p. 206
- ▶ “Un largo lagarto verde”

3 Política y paises

- ▶ Langston Hughes: “The Bitter River” // “Elegia a Emmett Till” p. 184
- ▶ Langston Hughes: “The Negro Speaks of Rivers” // “Los rios” p. 221
- ▶ “A Chile” p. 204

Conclusión: quisiera subrayar este mestizaje sonoro y geografico entre estos dos poetas muy originales.

