

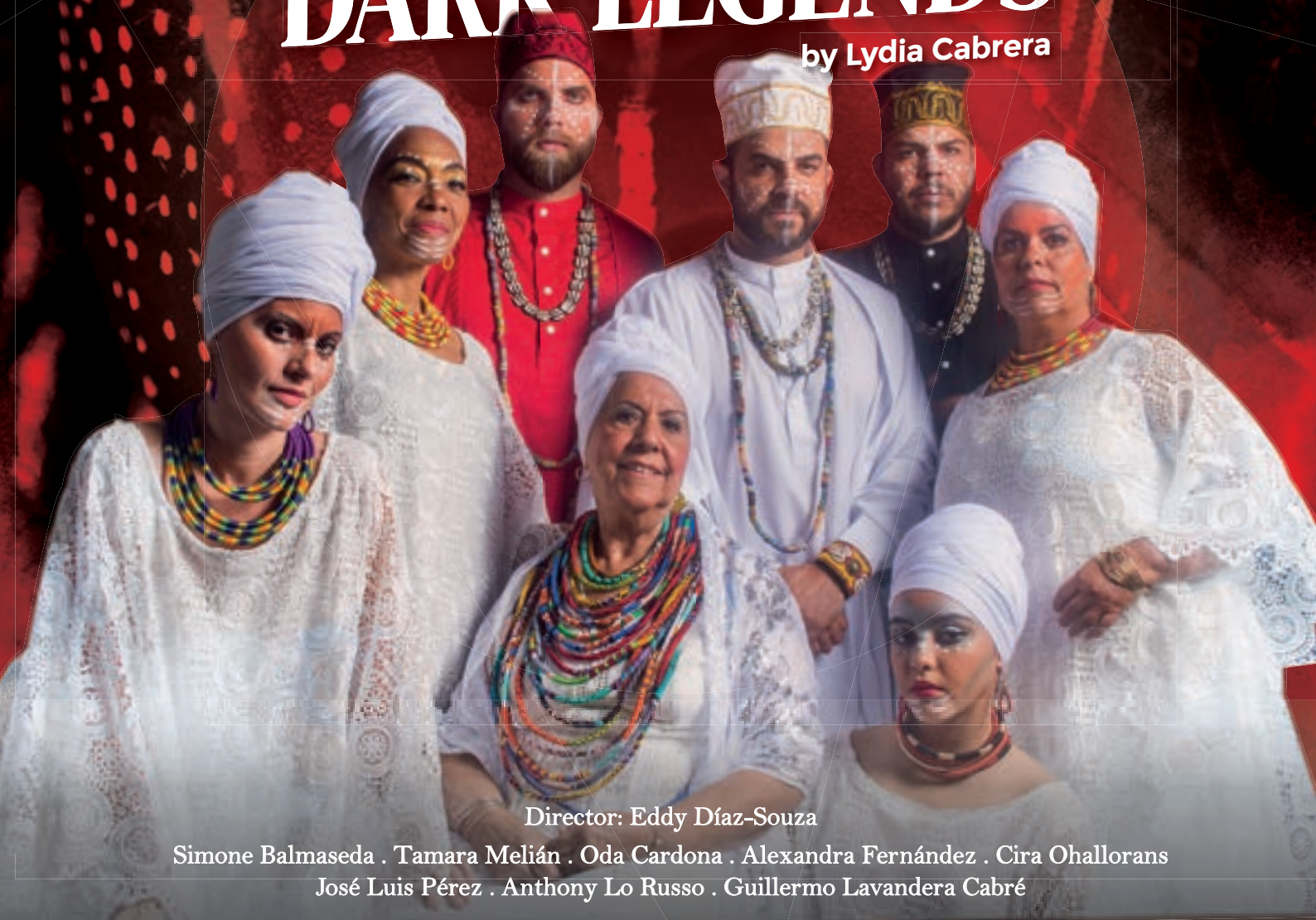

2023

Mar. 10 - Apr. 2

LEYENDAS NEGRAS DARK LEGENDS

by Lydia Cabrera

Director: Eddy Díaz-Souza

Simone Balmaseda . Tamara Melián . Oda Cardona . Alexandra Fernández . Cira Ohallorans
José Luis Pérez . Anthony Lo Russo . Guillermo Lavandera Cabré

Artefactus
Cultural Center

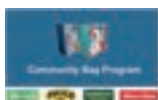
☎ 786-704.5715

✉ info@artefactus.us

🌐 artefactus.us

📧 artefactusproject

📍 12302 SW 133rd Ct. Miami, FL 33186

Lydia Cabrera en el bosque de las leyendas negras

Por Sergio Andricáin

Si don Fernando Ortiz es considerado “el tercer descubridor de Cuba”, detrás —por razones obvias— de Cristóbal Colón y de Alejandro de Humboldt, es un acto de elemental justicia añadir que una mujer, Lydia Cabrera, fue su cuarta descubridora. Alguien que reveló a sus contemporáneos y a los lectores del futuro otra dimensión de la isla: una dimensión mágica, onírica y religiosa conformada por los cuentos, deidades, refranes, cantos, ritos y todo el patrimonio reunido por ella que vino con las mujeres, los hombres y los niños africanos arrancados de sus tierras para ser convertidos en mano de obra esclava en Cuba; un legado que, poco a poco, fue injertándose, primero en el campesinado pobre, y luego en los pueblos y las ciudades de la geografía del país.

Lydia Cabrera fue una extraordinaria investigadora de la cultura popular cubana, y fundamentalmente de la afrocubana; una mujer que nutrió sus estudios de la memoria y los saberes de las “fuentes vivas”: los negros viejos, muchos de ellos antiguos esclavos o hijos de estos. Y fue también una refinada escritora que convertía en gran literatura, en poesía, en un despliegue de síntesis, ritmo y color, el material que rescataba de la tradición oral.

En 1927, Cabrera se marchó a París con los relatos y leyendas del folclor negro recogidos en los alrededores de La Habana, que luego recreó literariamente bajo el título de *Contes nègres de Cuba*. Esta obra fue traducida al francés por el escritor Francis de Miomandre y publicada por Gallimard en 1936. Varios de los relatos de ese libro, que maravilló a los lectores franceses por su imaginación casi surrealista y su autenticidad, habían sido dados a conocer antes en destacadas revistas como *Cahiers du Sud*, *Revue de Paris* y *Les Nouvelles littéraires*.

Pero no fue hasta 1940 que el público cubano pudo descubrir *Cuentos negros de Cuba* en la edición preparada por La Verónica y que iba precedida de un prólogo de Fernando Ortiz. La aparición de esta obra en La Habana dio a la luz relatos ignorados y menospreciados por la elite cultural de la isla que, durante mucho tiempo, vivió de espaldas a los orishas, la liturgia y las tradiciones de la población afrocubana, y también reveló la exquisita labor de orfebrería literaria de Cabrera, quien no se limitó a reproducir los relatos que le narraron las personas entrevistadas, sino que los enriqueció con su propia sensibilidad, les dio una estructura narrativa sólida y, además, los engalanó con su estilo depurado. Con este libro, Lydia Cabrera dio inicio a su carrera como investigadora y como autora de obras literarias donde se mixturaban la herencia cultural hispana y la africana, y la lengua española con la de los yorubas y lucumíes.

La pieza teatral *Leyendas negras*, de Eddy Díaz-Souza, nace de la lectura atenta de cuatro obras de Cabrera: *Cuentos negros de Cuba*, *Por qué...*, *Cuentos negros de Cuba*, *Cuentos para adultos niños y retrasados mentales* y *Supersticiones y buenos consejos*. De los tres primeros libros selecciona aquellos relatos que abordan temas universales y que le ofrecen un soporte narrativo firme, lo que facilita la adaptación dramática sin necesidad de realizar cambios que desvirtúen el espíritu original de las historias. Del cuarto título, Díaz-Souza toma varios textos que sirven de puentes para transitar de una historia a la siguiente.

Díaz-Souza trasvasa las narraciones a estructuras teatrales concentrándose en los conflictos y los diálogos, y solo elimina lo que no es estrictamente imprescindible, para imprimirle mayor dinamismo a su propuesta. A los *Cuentos negros* pertenecen los relatos más extensos del espectáculo: “Los mudos”, leyenda que explica por qué conviene mantener la boca callada al emprender ciertas acciones; “Bregantino Bregantín”, una parábola sobre la tiranía; “Walo-Wila”, alegoría sobre la fe en la palabra y en la intuición; “Dos reinas”, un alegato contra el abuso que cometen ciertas personas con otras y los conflictos que esto genera (uno de ellos: la guerra), y “Arere Marekén”, un relato acerca de la infidelidad y las consecuencias de mentir. De *Por qué...* *Cuentos negros de Cuba* selecciona una de las historias más populares de la autora: “El mosquito zumba en la oreja”, que habla de los resultados nefastos que se derivan de no cumplir lo prometido. Los otros textos incluidos en *Leyendas negras* (“Bailaron”, “El insomnio de un marinero”, “Doña Florinda”, “El embarazo de María Josefa” y “El milagro de la siempreviva” son parte de *Cuentos para adultos niños y retrasados mentales*. Cada una de estas historias rezuma sabiduría, refleja una manera de ver y estar en el mundo.

Con *Leyendas negras*, el dramaturgo y director Eddy Díaz-Souza rinde homenaje a Lydia Cabrera, autora fundamental de la literatura cubana porque sus textos han contribuido a revelar un componente clave en la formación de la nacionalidad de la isla y para entendernos como pueblo. Las obras de esta creadora son resultado de sus talentos para la investigación y para la creación literaria, y ambos talentos están presentes en cada una de ellas. Gracias a su labor, hoy día podemos saber la cosmovisión, la religiosidad y las tradiciones de los esclavos sobre cuyos hombros cayó el peso de la economía colonial cubana y que luego hicieron un aporte decisivo a la independencia de Cuba.

CRÉDITOS

Leyendas negras | Dark Legends

Basado en textos de Lydia Cabrera

Dramaturgia y dirección

Eddy Díaz-Souza

Intérpretes

Simone Balmaseda

- Tamara Melián
- Oda Cardona
- Alexandra Fernández
- José Luis Pérez
- Anthony Lo Russo
- Guillermo Lavandera Cabré

Y la participación especial de Cira Ohallorans

Maquillaje: Adela Prado

Vestuario: Julio Rodríguez

Musicalización y diseño de iluminación: Eddy Díaz-Souza

Arreglo musical y voces: Oda Cardona

Coreografía: Alexandra Fernández

Escenografía y atrezzo: Carlos Artime

Fotografía: José Luis Pérez

Asistencia de dirección: Steven Salgado

Producción general: Carlos Arteaga

Música

- *Canto a Elegguá*. Merceditas Valdés.
- *Sahel*. Sona Jobarteh.
- *No Ballads Ballad*. Geoffrey Oryema.
- *Oyayá Obé*. Florinda Pastor, Agustín Diago y coro. Havana & Matanzas, Cuba, ca. 1957: Batá, Bembé, and Palo Songs from the historic recordings of Lydia Cabrera and Josefina Tarafa.
- *Tambores afrolatinos para bailar*. Ritmos compuestos y grabados por Pablo Arturo Durán para Tambor Libre.
- *La encantadora*. Ignacio Cervantes. Interpretado por Javier Ruiz.
- *Saya*. Sona Jobarteh.
- *Qué dulce melodía*. Esteban Salas. Interpretado por el Coro Exaudi de La Habana.
- Fragmentos de entrevista a Lidia Cabrera, disponible en el Archive of Hispanic Literature on Tape. Library of Congress.
- *Fasiya*. Sona Jobarteh.
- *Cantos espirituales cubanos*. Merceditas Valdés y Grupo Yoruba Andabo.

Agradecimiento

Agradecemos a la Cuban Heritage Collection, de la Universidad de Miami, y especialmente a Amanda T. Moreno, el respaldo brindado a esta puesta en escena que rinde tributo a Lydia Cabrera.

