

“Porgy & Bess” de George Gershwin

Para captar el espíritu de su tiempo, Gershwin ha sabido escuchar no solo con sus oídos, sino con todos sus sentidos, sus nervios, su espíritu, y con su corazón.

Sigrid Haas, 22.07.2009

Nací en 1935 en Boston. Soy negro – sorry, de pigmentación oscura - y mis tres padres son de raza blanca. En mi juventud, he sido víctima de discriminación racial y de pobreza, pero en la Segunda Guerra mundial me he convertido en icono de libertad. A partir de entonces, he viajado por Europa, Rusia y Estados Unidos y he sido acogido con mucho entusiasmo. En mi música se fusionan mundos tradicionalmente separados: la clásica, el jazz, y músicas folklóricas.

(*mientras me espera canta*) Summertime...and the livin' is easy...
(Tiempo de verano, y el vivir es sencillo)...

(*llego apurada y con un poco de retraso*) Oiga, Usted no parece padecer de la crisis...

(*ríe*)...¿Crisis? (*ríe aún más, con gusto*)...sabes, la crisis es algo para ricos. Para los que normalmente tienen todo, quiere decir que tienen un poco menos. Pero nosotros, los que vivimos en Catfish Row*, somos igual de pobres antes, durante y después de la “crisis”, ya que sea la del 1929 o la de ahora. Tiene algo de tranquilizador...

Usted realmente tiene un buen sentido de humor, pero ya no sé si es humor “negro”...

Es que sirve mucho y no cuesta nada...Pregúntaselo a Porgy, un aparentemente “pobre” inválido que se desplaza con su carrito tirado por una cabra. No tiene nada, pero se siente más rico que muchos millonarios cuando dice:

Oh, I got plenty o' nuttin

An' nuttin's plenty fo' me.

I got no car, got no mule, got no misery...

'Cause de things dat I prize,

Like the stars in the skies,

All are free.

Oh, yo tengo mucho de nada,

Y nada es mucho para mí.

No tengo coche, no tengo mula, no tengo miseria.

Porque las cosas que yo aprecio,

son como las estrellas en el cielo

Que todas son libres /gratis.

¡Caray! Sí que lo tiene claro...y respira la felicidad. Pero francamente, me cuesta entender su inglés.

(*sonríe*) Imagínate que hasta nuestros propios padres les costó a veces entendernos. Y a mí me cuesta horrores cuando me hablas de “Usted”...

Sorry, man! Haberlo dicho antes, lo hacía por cortesía...Ahora, explícame por favor cómo uno se siente cuando tiene tres padres y además todos ellos masculinos.

* un barrio muy pobre en Charleston, South Carolina
Sigrid Haas

(con la mirada serena) Por suerte, se llevaban muy bien, y pusieron en común sus talentos durante una larga fase de gestación. Todo comenzó con una novela, "Porgy" de DuBose Hayward escrita en el 1924. El libro se convirtió en bestseller igual que "Lo que se llevó del viento" de Margaret Mitchell.

Vale para Porgy. Entonces, ¿cómo surgió Bess?

Fue la idea de George Gershwin, que evidentemente llevó la parte musical. Al leer la novela de Hayward se entusiasmó, viendo en ella el material perfecto para crear una ópera que pudiera inscribirse tanto en la tradición clásica como en las raíces más populares del jazz. Fue así que añadió al "Romeo" Porgy su "Julietta" Bess.

Aha...así pues surgió su "folk opera" (ópera popular)

Pero no olvidemos en este proceso la colaboración valiosa de Ira Gershwin, el hermano de George. Junto con DuBose, se encargó de transformar la novela en libreto, de crear unas poesías hermosísimas, como por ejemplo el famoso "Summertime". Mientras que DuBose se ocupó de escribir las partes más autóctonas, como el igualmente célebre "It ain't necessarily so".

¿Mande?

...no es necesariamente así. Escuchando esta canción desde las tripas, entenderás porqué el mismo George Gershwin quedó tan fascinado por la fuerza vital de mi gente, por sus vidas, sus rituales, fiestas y oraciones.

Y ese "Sportin' Life" que la canta - quien es...¿un cura?

(*intentando dominar un ataque de risa*). No exactamente, diría más bien que trabaja para la competencia, aunque es innegable que haya una chispa de verdad - o de "sal" - en sus palabras. Su compañía es buena en pequeñas dosis cuando necesitamos relativizar algo y no tomarnos tanto en serio. Pero sobre todo, no caigas en su trampa cuando te ofrece su "happy dust".

"Polvillo feliz"... cuando se traduce al castellano, podemos pensar en otra cosa...

Pues mucho mejor eso que la cocaína...Felizmente, no necesito otra "droga" que escucharme, cantarme y bailarme en buena compañía para reinventarme una y otra vez, y así me mantengo joven.

Diría que lo realmente lo es. ¿Tiene algún otro secreto de belleza?

Ahora que lo dice, ¡sí! Un té rojo perfumado a la naranja y a la canela llamado "Richmond". Me gusta su sabor terrenal porque me recuerda mis raíces en Jamaica, Estados Unidos y África del Sur. En todos estos países hay ciudades que llevan el nombre Richmond...

"Porgy & Bess" se estrenó el 30 de septiembre del 1935, irónicamente en el "Teatro Colonial" de Boston. George Gershwin no llegó a ver su ópera triunfar en el sitio que había soñado para ella, la Metropolitan Opera de New York. Quizás porque comparten la misma fecha de estreno, "Porgy & Bess" ha sido comparado algunas veces con la Flauta Mágica. "Si jamás una opera del siglo XX aspira a hacer de este mundo un sitio mejor, tal como lo hizo la Flauta Mágica en el siglo XVIII, de la misma forma y quizás sin saberlo, es Porgy & Bess", dice James Standifer. Estoy de acuerdo con James. Igualmente, estoy de acuerdo con Porgy cuando canta al final de la obra:"Oh, Señor, es un largo camino, pero Tú estarás allí para tomar mi mano. Oh Señor, estoy en camino: Oh Lawd, I'm on my way"...