

TRANS 27 (2023) RESEÑAS / REVIEWS

K. Meira Goldberg. *Sonidos negros. Sobre la negritud del flamenco*. Granada: Libargo. 2022. 398 pp. ISBN: 978-84-948136-9-6.

El libro contiene fotografías e imágenes.

Josep Pedro (Universidad Carlos III de Madrid) ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0881-3447

En los últimos años ha aumentado el interés público y la investigación sobre temas relacionados con las culturas y las identidades étnico-raciales en España. En esa línea, concretamente en la reflexión sobre las culturas afrodescedendientes, pueden agruparse trabajos realizados desde distintas disciplinas y contextos. Para introducirlos de manera general, cabría destacar dos grandes objetos y líneas de investigación: una vinculada a la historia y el legado de la esclavitud en España, en la que se han examinado el rol de distintas ciudades como Sevilla, Cádiz y Granada (véase Cosano 2017, 2019, 2020; Morgado 2016; Martín Casares 2000 o Moreno 1997); y una vinculada a las músicas populares, entre las que destacan tradiciones culturales como el jazz y el blues (Iglesias 2017; Pedro 2018), el hip hop (El Chojín y Reyes 2010: Green 2013) y el flamenco (Goldberg 2019; Goldberg y Pizà 2022; Mora 2017a, 2017b; Rosales 2016).

A ello hay que añadir la creciente reflexión identitaria en primera persona que, más allá de la academia, se está realizando desde la literatura, el periodismo, la fotografía y el teatro por parte de autores afroespañoles (véase, entre otros, Bela-Lobedde 2018; Bermúdez 2018; Gerehou 2021 o Mbomío Rubio 2019). Su contribución resulta fundamental en el escenario contemporáneo de expresión y reflexión sobre las identidades étnico-raciales en España.

Sin obviar sus diferencias y múltiples registros, el libro *Sonidos negros. Sobre la negritud del flamenco* puede situarse en este gran, y a la vez minoritario, marco de estudios y publicaciones. A partir de un paradigma interpretativo valiente y estimulante, su principal preocupación es indagar en la negritud del flamenco, en las implicaciones étnico-raciales que contiene y que han impregnado su historia. La autora K. Meira Goldberg, con una dilatada trayectoria como bailaora tanto en España como en EE.UU., publicó originalmente la obra en inglés, con el título *Sonidos negros. On the Blackness of Flamenco*, y en la prestigiosa editorial Oxford University Press (2019). Disponer de una cuidada

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en https://creativecommons.org/choose/?lang=es ES

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the web page: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the work for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete license agreement in the following link: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

edición traducida al español a cargo de su colega Kiko Mora, también prologuista, supone un raro lujo, así como un testimonio de la voluntad dialógica de la autora y de la editorial Libargo. Tratándose de flamenco, el público y los investigadores españoles constituyen en principio una comunidad receptora de referencia, dados los complejos, pero omnipresentes, vínculos entre la tradición flamenca y la nación y la cultura española. No obstante, la mirada investigadora que propone Goldberg dista mucho de planteamientos cerrados o nacionalistas. Más bien despliega una invitación abierta y poliédrica, que se sumerge en diálogos, contradicciones, desplazamientos y tensiones —en viajes de ida y vuelta a través del atlántico negro que conceptualizó Paul Gilroy (1999).

La obra está formada por seis capítulos, precedidos de una fundamental introducción y sucedidos por un breve epílogo, donde la autora reafirma la comprensión del flamenco como un arte globalizado cuyo desarrollo nos habla acerca de "ese perturbador encuentro con el Otro" (p. 346). En la introducción se precisan fundamentos teóricos, metodológicos y etimológicos de la investigación. Valga destacar el uso del concepto de "negritud", que se refiere al "dogma catastrófico de que los no-cristianos deben ser esclavizados" (p. 48). En esta formulación, como se revela a lo largo del libro, la noción de negritud se aleja del determinismo biológico –aun sin abandonar su conexión con cuerpos y pieles negras u oscuras— y se comprende como una categoría socialmente construida y abierta, que afecta tanto a personas negras o afrodescendientes como a identidades gitanas, judías, musulmanas y moriscas. En este sentido, la autora destaca la inspiración que toma del célebre escritor Federico García Lorca, presente tanto en la noción de "sonidos negros" que da título al libro como en lo que podríamos llamar su solidaridad dialógica con los subalternos: "el ser de Granada", explicó Lorca en 1931, "me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del negro, del judío... del morisco que todos llevamos dentro" (p. 84). Además, en la introducción se advierte también uno de los aspectos más diferenciales del libro: su mirada interpretativa compleja, capaz de combinar la investigación histórica con el análisis étnico-racial, cultural, literario, musical y performativo.

Los dos primeros capítulos conforman la primera parte de la obra: "Cambiar de sitio. La representación de la raza y del imperio en el fandango del siglo XVIII". En ellos la autora indaga en la "ida": la reinvención o criollización de la cultura peninsular en el mundo colonial. Así, se examina la figura del "pastor bobo" y la narrativa de la redención, junto a las representaciones que acompañan el viaje a las Américas. En la segunda parte, "Sobre el devenir modernista: el poder de la Negritud", se analiza la "vuelta": la reintegración de la americanidad dentro de la identidad española. Está formada por cuatro capítulos y, en este caso, se examinan figuras como la de "El Tío Caniyitas", una manifestación española de los tropos del *blackface* norteamericano, que conecta con *La cabaña del Tío Tom*. A partir de estos vínculos se exploran otras figuras como "Mungo", "Harlequin Friday" y "Jim Crow". Este último, que llegó a denominar a toda una época de segregación y discriminación étnico-racial en EE.UU., la era de Jim Crow (1877-1965), resulta de especial relevancia para los interesados en la cultura afronorteamericana, de donde emergieron las tradiciones del blues y el jazz.

En los dos últimos capítulos se analizan los casos de Jacinto Padilla "El Negro Meri", un polifacético artista flamenco que apareció en las películas de los hermanos Lumière sobre la canción española en la Exposición de París (1900), y de Juana Vargas "La Macarrona", símbolo de la representación de la negritud en la mujer flamenca. Estos dos casos resultan especialmente interesantes, dado su papel pionero y el desconocimiento generalizado de estos artistas. Asimismo, permiten acercarse a la ambivalente representación de lo exótico y lo familiar a través de la interpretación del flamenco en distintos escenarios, entre ellos el parisino, el malagueño, el sevillano o el madrileño.

Sonidos negros. Sobre la negritud del flamenco es una original y provocadora invitación a sumergirse en la tradición ancestral del flamenco, en su desarrollo gradual e intercultural, en los diálogos transatlánticos de ida y vuelta que lo conforman. Su interrogación a partir del concepto de negritud, vinculado inevitablemente a la "raza", ilumina una variedad de procesos de construcción de sentido sobre lo blanco y lo negro. Y en ese juego dinámico aparecen la modernidad y lo primitivo, lo puro y lo impuro, lo lascivo, lo transgresor, la bulla... Una multiplicidad de representaciones donde lo musical se entiende junto a lo corporal, lo gestual, lo pictórico y lo audiovisual. De modo que, junto al flamenco en un sentido amplio, esta obra invita al lector a redescubrir aspectos de la historia musical, cultural, política y religiosa de España y de su memoria. La impactante y sugerente imagen de portada, con un cuerpo desnudo de mujer bajo una enorme peineta flamenca, añade un atractivo más a este libro, que pide ser releído y redescubierto a través de sus figuras y personajes.

REFERENCIAS

Bela-Lobedde, Desirée. 2018. Ser mujer negra en España. Barcelona: Plan B.

Bermúdez, Rubén H. 2018. Y tú, ¿por qué eres negro? Madrid: Phree & Motto Books.

Cosano, Jesús 2017. Los invisibles. Hechos y cosas de los negros de Sevilla. Sevilla: Aconcagua Libros.

——. 2019. Los invisibles. Hechos y cosas de los negros de Sevilla (II). Sevilla: Aconcagua Libros.

———. 2020. Las Negras de la mar (III). Sevilla: Aconcagua Libros.

El Chojín y Reyes, Francisco. 2010. *25 años de rimas. Un recorrido por la historia del rap en España*. México D.F.: Editorial Viceversa.

Gerehou, Moha. 2021. Qué hace un negro como tú en un sitio como este. Barcelona: Península.

Gilroy, Paul. 1999. The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. Londres: Verso.

Goldberg, K. Meira. 2019. Sonidos negros. On the Blackness of Flamenco. Oxford: Oxford University Press.

Goldberg, K. Meira y Pizà, Antoni (eds.). 2022. *Celebrating Flamenco's Tangled Roots: The Body Questions*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Green, Stuart. 2013. "The Musical Routes of the Spanish Black Atlantic: The Performance of Identities in the Rap of Frank T and El Chojín". *Popular Music and Society*, 36(4): 505-522.

Iglesias, Iván. 2017. La modernidad elusiva. Jazz, baile y política en la guerra civil española y el franquismo (1936-1968). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Martín Casares, Aurelia. 2000. *La esclavitud en la Granada del Siglo XVI*. Granada: Universidad de Granada-Diputación Provincial de Granada.

Mbomío Rubio, Lucía Asué. 2019. Hija del camino. Barcelona: Grijalbo.

Mora, Kiko 2017a. "La representación contra-hegemónica de la negritud: La Perla Negra, entre la rumba y la danza moderna (1913-1928)". Sinfonía Virtual. Revista de música y reflexión musical, enero: 1-36.

——. 2017b. "Who Is Who in the Lumière Films of Spanish Song and Dance at the Paris Exposition, 1900", le grimh, https://shorturl.at/agnU8.

Moreno, Isidoro. 1997. *La Antigua Hermandad de los negros de Sevilla. Etnicidad, poder y sociedad en 600 años de Historia*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Morgado García, Arturo. 2016. "El ciclo vital de los esclavos en el Cádiz de la modernidad". *Revista de Historia Moderna*, 34: 297-315.

Pedro, Josep. 2018. Apropiación, diálogo e hibridación: escenas de blues en Austin y Madrid. Tesis doctoral:

Universidad Complutense de Madrid.

Rosales, Miguel Ángel. 2016. Gurumbé, canciones de tu memoria negra. Documental audiovisual.

Cita recomendada

Pedro Josep. 2023. "Reseña de K. Meira Goldberg. Sonidos negros. Sobre la negritud del flamenco". TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review 27 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en https://creativecommons.org/choose/?lang=es ES