

JONDO O NADA

Guión

Sevilla, septiembre de 2009.

De Salud López para y con Leonor Leal.

(Omitimos por el momento otras informaciones como las reflexiones sobre el elenco previsto para esta producción primera).

Espectáculo flamenco inspirado en el guión cinematográfico de la película Casablanca.

1. Prefacio

“Jondo o nada”

De la misma forma que no somos sólo lo que pensamos, nuestras palabras tampoco abarcan todos nuestros matices. “JONDO O NADA” es una gran etiqueta, con blancos y negros, con extremos y contradicciones, palabras que intentan abarcar todo y que irremediabilmente se convierten en nuestra propias ficciones.

A pesar de todas las controversias de las “verdades absolutas” que algunos siguen defendiendo, para mí, JONDO O NADA sólo mira hacia dentro y busca aquello que no sale, lo que tenemos detrás de todo; LA NADA ¿?

Juega con lo impuesto y lo no inventado, lo aprendido y lo no encontrado, lo concreto y lo ambiguo, lo fijado y lo perdido.

El flamenco puede ser el visado a la libertad, es la búsqueda. Algunos se quedan parados en el camino y otros continúan y para ambos el pasado vuelve de vez en cuando con la nostalgia de un buen olor que perdura.

Por eso elegí este título, porque todo puede ser cierto, todo puede ser mágico y todo puede no existir.

Leonor leal

Con estas ideas la bailaora Leonor Leal expresa las motivaciones que la llevan a emprender una creación de baile, música y cante flamenco. El título le fue sugerido por unas pinturas de Luis Mayo, encontradas en el plató de un programa televisivo que recreaba un café flamenco. Estas pinturas,

pertenecían a una peña flamenca de Cáceres, que las había prestado para la ocasión. Pintadas todas en blanco y negro, a la manera de cartografías, donde aparecía dibujado el título en cuestión," Jondo o nada ". Estas imágenes según las iba relatando, los mapas, el título, blanco sobre negro, reagrupadas en mi memoria, hicieron venir a mi mente la película Casablanca, cuyo guión me había interesado desde siempre. Fue algo así como una de tantas frases que la película ha hecho famosas. "De todos los cafés de todas las ciudades de todo el mundo, tiene que entrar en el mío" frases a su vez que se han hecho famosas y que han sido traducidas en todos los idiomas. Algo así ocurrió luego cuando la vi subir al pequeño tablao del café donde actuaba con la forma de encarar su baile. Y cuando luego ya sentadas en una mesa me comentaba sus ideas, como se comenzó a fraguar, la idea de esta creación escénica, como piezas de un puzle, llevaran tiempo aguardando, y que parecen por fin, comienzan a encajar, a tomar sentido, con la ayuda de este hilo mágico conductor para la creación escénica, que es la película "CASABLANCA".

De "Jondo o nada así visto", podríamos imaginar que podría ser como la frase de "Tócala otra vez, Sam". Que en ningún momento se dice en la película original de Casablanca y que sin embargo Woody Allen la hizo célebre poniéndola como título a una obra de teatro que posteriormente se llevo al cine como "Sueños de seductor", refiriéndose a la película.

2. Sinopsis.

La idea principal es ahondar en el propio lenguaje flamenco, sirviéndonos de otras referencias alejadas, o que a priori no tienen que ver nada con el mismo, en este caso el guión de la película Casablanca. Siguiendo el principio de que el mejor método para profundizar en lo propio es recomendable echar mano de lo ajeno. El guión es el leiv motif, es la pala con la que conseguiremos desenterrar la esencia de lo que buscamos, el máximo sentido, incluso de lo que finalmente tienen en común.

3. Tratamiento. Descripción.

La propio rumor de que Casablanca se hizo sin guión y que nadie sabía el final de la película, es el ejemplo de alguno de los detalles que nos dan pie para construir a su vez un guión donde se reflejen diferentes puntos de vista, y sobre todo, como usar en el espectáculo la metodología de la improvisación escénica como forma de abordarlo, improvisación que sigue a su vez un guión abierto a la manera de unas reglas de juego (tema también, sugerido en la película por el garito donde se desarrolla y que nos recuerda también la anecdótica

atracción , de algunos artistas flamencos , por los juegos de azar, desde la lotería , el bingo y otros juegos de cartas como el póquer . Pero que en realidad es poner en valor algo ya inherente al lenguaje flamenco, la misma improvisación, aunque está este dirigida o pactada de antemano. Es por este procedimiento, digamos en el que estableceremos, y en esto que reescribiremos, revisaremos como parece ser se hizo en verdad en el guión de la película. Poniendo con esto sobre la mesa una primera relación o semejanza.

Utilizaremos el armazón del guión cinematográfico, así como las referencias ambientales y sonoras de la película Casablanca, los comentarios, escenas y diálogos inéditos que no se filmaron o lo hicieron de diferente manera de la que conocemos. Otras referencias que utilizaremos serán las historias de los personajes, de los diálogos, la ambientación, las situaciones, no solo de la propia película, sino también de lo que la película ha generado, como obra mítica del cine y que se verán traducidas y relacionadas al lenguaje flamenco. Concretándose en una obra de baile y cante flamenco esta, la nuestra de Jondo o nada, que participara también del carácter de la película original, y del humor.

Las distintas secuencias filmadas tendrán un paralelo escénico danzado o musicado, el tempo y el ritmo. Los movimientos de los actores, ordenaran el montaje coreográfico y musical. Este procedimiento permitirá plantear desde la ficción misma del cine como arte, la ficción de la jondura en el arte y en el flamenco en particular. Utilizando sin embargo los elementos del flamenco, de la forma más directa, mas reales que nos parezcan, tal y como creemos. En este sentido me estoy refiriendo a que no habrá dramatización ninguna, ni trabajo de actores, etc., si no que se intentará poner sobre el tapete la vida flamenca misma. El movimiento correrá paralelo a las diferentes escenas de la película, la actuación de los cantaores, bailaora, músico, vendrán dada en la mayoría de las veces por su correlato de intervención en la película real, claro que le interpretación es en nuestro caso baile, cante o música, las temáticas, los palos, así como las letras vendrán dados como un interpretación libre de lo motivos recurrentes en la película.

Se incluirán otras ideas preliminares de la propia bailaora y de los artistas flamencos participes de la obra en torno a la idea de jondo, las contradicciones, la estética, los estereotipos, las críticas, las diferentes posturas llevadas al extremo para recrear las dudas, las reflexiones y sobre todo la risa. Introduciendo estos diálogos, como voces en off de

diferentes conversaciones de y sobre los flamencos, del entorno, como vida en los tablaos actuales, etc.

Musicalmente la composición y los temas se relacionaran también con la música, el carácter y los efectos sonoros del film. Versionando las composiciones musicales y los temas, entre ellos, "As time goes by" que es el título de la canción principal. Este tema será interpretado de forma flamenca, por ... al cante, de diferentes maneras y con diferentes recursos, que serán compuestos y dirigidos musicalmente por Utilizaremos otras músicas pregrabadas de los músicos de la orquesta, para sugerir en algunos momentos, un café de la Casablanca actual y también contaremos con diálogos y efectos sonoros también pregrabados, como el tintineo de las copas, los sonidos de tren y de avión. Estos sonidos tendrán también un carácter aleatorio en la obra.

4. Argumento

Aunque el espectáculo no narra una historia concreta, si podremos ver una confluencia de historias que se suceden con ton y son paralelamente y que sumando crean una narración definitiva, como una historia contada desde diferentes prismas, salpicada de detalles, pero que en si se vería como algo de lo más sencillo, natural y cercano, ya que la complejidad se mantiene oculta en los subtextos, que aparecen como textos revelados, coincidencias del destino. Podríamos referirnos entonces a varias líneas argumentales, que van tejiendo la trama, que no es lineal, donde convergen los diferentes elementos de las diferentes narrativas o hilos conductores. Así de escuchar un tema original, se puede pasar a otro tema sugerido metafóricamente, y luego a otro donde la relación es más conceptual, o simplemente azarosa. De una referencia al pasado, que se cuenta como una situación actual, etc.

La idea es como si varios espectáculos coexistieran paralelamente, tantos como narraciones y solo vemos una sucesión de una parte de los mismos, cada uno de ellos puede tener principio y finales diferentes, como el mismo final de la película que fue un suspense

hasta el último momento, ya que el guión de la película como la vida misma, se iba escribiendo cada día. Dicen que nadie, ni siquiera el director, sabía cómo acabaría esa preciosa historia, convenciones sociales, de opinión, y finalmente avatares azarosos decidieron lo que hoy podemos ver como final, aunque como siempre los finales, pueden ser cambiados y decidido de diferentes maneras por el público, ya que el espectáculo no acaba ahí. Esto nos habla de que en la realidad existen diferentes interpretaciones de las cosas y de porque ocurren, y de cómo se cuentan que sucedieron. De que dentro de todas las posibilidades, la ficción como la realidad se nutre de todas ellas y junto al azar deciden una forma, que luego al ser contada vuelve a abrir el abanico de otras nuevas posibilidades. De cómo la ficción y al realidad están unidas como vasos comunicantes afectándose mutuamente y como finalmente hasta el rumor llega a ser cierto.

La escena de partida, rodada como un NODO, se hizo así ni más ni menos que para disimular una enorme mentira que es en la que se sostiene todo el film: los refugiados no esperaban en Casablanca, no hacían ese recorrido desde Marsella...

LA CREACION ESCENICA PASA POR LA REALIZACION DE UNA INVESTIGACION DEL LENGUAJE FLAMENCO PARA ENCONTRAR SU REFLEJO EN ESTE GUION CINEMATOGRAFICO.

Diferentes líneas argumentales y narrativas (Siguiendo diferentes textos y escritos cinematográficos):

- Un hilo argumental estaría basado en los diálogos de la película.... Que hablan de temas como de la ocupación, de la resistencia, de la crisis económica, de los salvoconductos. del valor del dinero, de la esclavitud, del amor , del odio, del desprecio, de la corrupción, de la valentía , de la cobardía, de la guerra , del frente en España, del París imaginario , de los conflictos de Etiopía y Brazzaville, de Alemania, de refugiados de países del este, de América como el sueño de libertad y de Casablanca, como un lugar de tránsito y de espera, del exilio, de la justicia, del sacrificio, de la entrega y de la amistad. Estos diálogos han tenido una gran influencia e incluso han

trascendido al lenguaje coloquial. Hasta seis frases de esta película han sido consideradas como las más memorables de todos los tiempos. Por ejemplo, "Detengan a los sospechosos", se ha convertido en una expresión de uso común en inglés, "the usual suspects" es el título de un nuevo film, e incluso se escucha a menudo en serie televisivas refiriéndose a virus o gérmenes causantes de enfermedades más comunes.

La frase "play it, Sam", que con el añadido de W. Allen, "again" llevó a muchas personas a la confusión de pensar que en Casablanca se dice "tócala otra vez, Sam", palabras que nunca se pronuncian. Pero que son las que se han quedado grabadas en la memoria colectiva. Esto nos hace interesarnos por indagar en el mundo del flamenco, sobre los diálogos que tengan o hayan tenido efectos parecidos en nuestro lenguaje coloquial o que puedan estar relacionados. Construir una versión dialogada de Casablanca, rescatando diálogos existentes en la cultura flamenca, fundamentalmente los que tiene que ver con la situación actual del flamenco y que vienen a colación con el argumento. Comparativamente podríamos extraer diálogos de los lugares de los tablaos, o garitos, también para turistas: como las críticas extremas de los "puristas" y los "vanguardistas". Sobre "lo mal que está to", "lo inseguro de la profesión", "lo chungo de los viajes", "los aviones", "la comida de fuera que nunca será como el potaje" (el tema de la comida es una conversación en sí es muy socorrido). "Sobre el dinero". "Artistas que critican a otro y al final confiesan que nunca lo han visto", sobre los críticos de flamenco, "que no se les entiende ná, que no saben de ná, que los vamo a matá". Podríamos imaginarnos todo esto cantao y bailao por soleares o encontrar las letras afines en el flamenco, su doble por decirlo de alguna manera.

- Un hilo argumental basado en las frases conocidas, pero sobre todo de las frases que presentaron anomalías, que no se doblaron bien, o las que se doblaron de diferentes maneras a cada vez, o las que se censuraron, incluso como fueron traducidas a otros idiomas de manera diferente y que nos plantearían a su vez, la manera de cómo traduciríamos las expresiones flamencas a otros idiomas, como sonarían, que significado soportaría en otras lenguas, que impresión causarían. Existen, al menos, tres doblajes diferentes de Casablanca en

España: El motivo de rehacerlo fue la cuestión política, pues en la película el personaje central , había participado en la Guerra Civil Española en el bando antifascista y ésta era la característica más positiva de su personaje y esto fue censurado. Algo parecido que sabemos que ha ocurrido con las letras de flamenco, y que nos parece muy interesante, el que en algunos casos se ha perdido el sentido original, también por las circunstancias sociales y políticas , pero también por el propio devenir de la tradición oral que han creado tantos devenires, curiosidades y anécdotas dignas de contar.

Estas frases nos llevarían a decidir los diferentes tipos de palos que se utilizaran y las letras de los cantes.

Las frases de la película encontraran un correlato en el flamenco.

Desde «Ésta va por ti, muñeca» («Here's looking at you, kid.», en inglés) Por ejemplo, en alemán se dijo "Ich seh' Dir in die Augen, Kleines": "te miro a los ojos, pequeña", o en japonés: "un brindis por tus ojos. Que ya veremos cómo se ha sido una falsa traducción Se trata de una frase que no se encontraba en los guiones preliminares. Su aparición en la película ha sido atribuida a las lecciones de póquer que Bogart le daba a Bergman entre toma y toma. (Literalmente "aquí está, mirándote, pequeña") . Y que expresa una incapacidad de decir directamente "te quiero. Pero que su significado original es el de un tipo de brindis tradicional de los pubs de borrachos— frase intraducible al español.

Otras frases La diferencia entre tener y quedarse SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS, We'll always have Paris". Esta frase se ha traducido de diferente manera a cada vez. No se dice "siempre nos quedará París", sino "siempre tendremos París" Y, sin embargo, la frase que se ha hecho popular es la primera.

Y otras, La diferencia entre pertenecer a alguien o a un lugar.

La cita errónea sobre EL TIEMPO PASARÁ, ya su verdadero sentido es "mientras pasa el tiempo" cuyo significado es importantísimo para comprender la película. Se podría decir por tanto que esta letra en sí misma es otro posible guión las diferentes adaptaciones que se realizaran, empezando por convertirla en una habanera y así por diferentes estilos, pero esto además nos sugiere la idea de utilizar otro tema de

flamenco de un valor similar o significado similar y adaptar el guión en función de ese tema elegido. Este tema protagoniza otro de los engaños de la película, el actor que interpretaba al pianista Sam no sabía tocar el piano. Y Para que no se notara pusieron detrás de las cámaras a un auténtico pianista tocando las canciones. De esta forma, Dooley sólo tenía que hacer como si supiera tocar el piano. Si hay una secuencia que todo el mundo recuerda de Casablanca es ese momento en que Sam toca la canción “El tiempo pasara”. Pero lo que se escucha es una grabación

Frases tal y como han sido traducidas al español. Y como podrían convertirse en los diferentes palos de flamenco.

“¿Me detestas verdad? - Si llegara a pensar en ti, probablemente. Porque sé me que me desprecias, eres la única persona en quien puedo confiar...” podría ser cantado como una seguriya.

«De todos los bares en todos los pueblos en todo el mundo, ella entra en el mío» («Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine», en inglés). La diferencia entre garito y café en la traducción española GIN JOINT EN LUGAR DE CAFÉ, que podría ser un Couple

«Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul» («The Germans wore gray. You wore blue», en el original). Podría ser el tema de un romance o una Alegría

«Louis, creo que este es el principio de una gran amistad» («Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship», en inglés), unos tangos.

- Siguiendo el guión mismo, las diferencias entre el guión de la obra teatral, y su presunta relación con un guión de un escritor español exiliado a causa de la guerra, Juan

Simeon Vidarte que dice ser el autor extremeño del guión original, en su libro "Tempestad en África" Degaulle contra Petain, que incluso pleiteo con la productora. Una trama digna de la película. Otras narrativa vendrían dadas siguiendo las diferentes reescrituras del guión, hasta cinco revisiones y el final. La propia historia de la construcción del guión de la película, de la producción de la misma, las anécdotas del rodaje y del montaje, los errores técnicos en el rodaje que fueron muchos, los imprevistos que también fueron otros tantos. Lo que nos da interés para utilizar desde ahora todo el proceso de la elaboración del guión definitivo dentro el espectáculo mismo, como una historia más en paralelo, así como la propia producción, los detalles y los giros, que vaya tomando la creación podrán ser vistos.

- Los subtextos

Uno de los su mayores méritos del guión de Casablanca reside en el subtexto que tienen todos sus diálogos y en el dinamismo con el que éstos funcionan –es una película muy divertida, aunque no sea ésa la imagen que luego se tenga de ella. En principio Casablanca iba dirigida a ser un producto contra la Alemania nazi, pero tras muchos cambios tanto en el guión, como en la producción, como en la dirección, la película se convirtió en todo un fenómeno ya que nadie tenía confianza en ella, y es considerada por muchos como la película romántica por excelencia.

A través de los diálogos entre los personajes nos muestran su carácter oculto: todos mienten para conseguir mantener sus sentimientos en el lado más oscuro de su corazón. Quizás todos esos sentimientos tienen mucho que ver con lo que los actores o los interpretes, ocultaban en la vida real, La propia realidad de los artistas flamencos que la representan y del flamenco; la diferencia entre los artistas que forman parte de la empresa y de los que no; también de las relaciones reales fuera del escenario, Bogart y Bergman eran enemigos íntimos, se odiaban mutuamente, pero su profesionalidad les hace protagonizar una historia de amor en la que la química salta desde el principio, tal y como el guión, escrito sobre la marcha, pretende; Y lo que

nos rodea, las noticias actuales del mundo, política, economía global.

Las narrativas que estamos proponiendo son las que hace posible estos, guiños o subtextos que enriquecen a la obra escénica. Como el propio argumento de la propia película y la vida de los propios personajes.

- Situación, personajes conflicto, entorno, tiempos.

Centrada en la segunda guerra mundial, puede decirse que es una mezcla de drama, melodrama, comedia e intriga.

El «Café de Rick». Éste es un lugar exclusivo y un antro de juego que atrae una clientela variada: gente de la Francia de Vichy, oficiales de la Alemania nazi, exiliados políticos y ladrones. A pesar de que Rick asegura ser neutral en todos los campos, se revelará más tarde su participación

en el tráfico ilegal de armas hacia Etiopía —que tendría como objetivo combatir la invasión italiana de 1935 y en la guerra civil española, del lado republicano.

Se trata de una especie de salvoconductos que permiten a su poseedor el libre tránsito a través de la Europa controlada por los nazis y llegar, incluso, a la neutral Lisboa (Portugal), de la cual se podría partir hacia los Estados Unidos

Por eso los documentos tienen un valor incalculable para cualquiera de los refugiados que esperan en Casablanca su oportunidad de escapar.

(Es decir, sólo dos personas pueden salir, pero en este punto hay tres personas que lo desean.)

El desarrollo de la película se centra en diferentes conflictos amor /virtud el papel de la resistencia

Aquí se entremezclan diálogos patrióticos, que nosotros también relacionaremos con diálogos puristas sobre el flamenco

Secuencias. Escenas. Imágenes

Aun sin tener elaborado el guión definitivo existe ya una serie de imágenes que conformaran las secuencias de esta creación escénica, como la canción “el tiempo pasara” convertida en habanera. El flamenco actual en los tablaos para turistas comparado con las discotecas de Casablanca actual, también para turistas, como en el guión teatral de la obra, que en vez de un aeropuerto terminaba en una discoteca. Los propios turistas, buscaban en Casablanca el famoso café de la película que no existía, por lo que el ayuntamiento de Casablanca tuvo que inventárselo y hoy día se puede visitar. Ironizar sobre las diferentes anécdotas que ocurren en los tablaos como:

Representar las eternas escobillas de contratiempos para hacer más minutos, ya que los bailes son interminables; las subidas de pies para causar efecto, tan largas se hacen a veces, que los cantaores y palmeros, exhaustos podrían dejar de tocar las palmas y que un cd , una música grabada, continuara sin ellos el cierre en playback ; La rutina de los artistas, no se miran entre ellos, no tienen ganas, repiten las mismas letras una y otra vez, o interactúan con los bailaores para que se vayan ya del escenario o al contrario, los bailaores piden una letra a los cantaores y éstos se hacen los locos y no cantan... que podríamos comparar con las noticias de la guerra se dan por medio de grandes altavoces encima de un camión como si fueran pregones.

Las luces de vigilancia opresoras de la película convertida en las luces que avisan a los bailaores en los tablaos del tiempo exacto de sus intervenciones.

O los jaleos “nacionalistas” como ¡España!, viva la Giralda, ¡Sevilla, capital del mundo!”

El pasado en París se puede ser simbolizado como una bata de cola, lo que llevamos atrás, nuestra historia, lo que retenemos del pasado...

Los sonidos de los aviones como un compás de espera.

Lugar y momentos

El espacio escénico será muy sencillo, digamos experimental, y aunque el concepto de la disposición espacial y del uso del espacio es más cercano a la propia performance, delimitaremos tres zonas, a semejanza de los tres platós utilizados para rodar las escenas del café, sugiriendo eso, un café o más propiamente un garito, también un tablao actual. Contaremos con una mesa redonda parecida a donde se sientan continuamente los personajes, que en algún momento puede ser convertida en una mesa verde, alargada como una mesa de juego.

Otro detalle interesante es una pantalla para las transparencias, que hará las veces de decorado para los flash back, sin disimular que son elementos de rodaje, sino asemejándose a un estudio de rodaje.

Y por último, el espacio que representaría aeropuerto hecho con maquetas de avión y extras. Esta escena final, tuvo sus anécdotas, entre ellas que el avión hecho a escala de cartón con los extras más bajitos que encontraron para dar la sensación más real del tamaño.

Ambientación y Decorados:

Los decorados se limitaran a imitar un plató, que quiere imitar a su vez a un café y a un tablao, Se contara con otros elementos como ventiladores para dar la sensación de aire, y mover el humo, para dar sensaciones de humo del tabaco y de la neblina que aparece en determinados momentos en la película. Copas de cristal y botellas.

La iluminación principalmente intentara recrear todos esos planos en sombras, imitando a persianas de tablillas, lámparas marroquíes (de mesa y pared, sombras de plantas en la pared, biombos).

Reciclaje de imágenes para los flash backs como en la película original se reciclo decorado de otras películas. Y otros detalles como el piano que se mueve que podría compararse al cajón flamenco, el loro convertido en un aparato de música, etc.

Vestuario:

El vestuario también estará inspirado en los trajes de la película, trajes de chaqueta, uniformes de la autoridad, policía y ejército. Faldas tubo cortas y largas, camisas de manga corta y larga, sombreros, boinas, chubasqueros, pero solo en los detalles, mezclándolos con ropa más actual.