

Abstract

In this paper, I examined the racial representation present in poems written by Federico Garcia Lorca, and the creative works of Sara Gómez. The poems written by Lorca that I focused on were “Son de negros en Cuba”, and “El rey de Harlem”. The works examined by Gómez were a documentary called “Ire a Santiago”, and the film *De cierta manera*. These individuals were extremely influential in their cinematic and literary work, specifically because of the themes they chose to highlight. These pieces specifically focus on the observed lives of black people in society, and the treatment that they were subjected to in the early to mid 1900’s.

Conclusion

Federico García Lorca used stereotypes to describe black people, never learning about their culture, religion, and reality of the lives that these people live and why they are the way they are in Cuba. On the other hand, Sara Gómez’s documentaries work hard to show Afro-Cubans who live their lives and the realities of who they are, as well as advocate for what has been taken from them. Sara Gomez is a very important woman from a time when it was difficult for a woman to be as respected as a man, not to mention that she is Afro-Cuban which would make it an even more impressive achievement that could be so successful.

References

Rojas, Andres. “Federico Garcia Lorca: Song of Negroes in Cuba.” *Teoppoet Poetteop*, 15 Oct. 2018, teoppoet.wordpress.com/2018/09/01/lorca-son-de-negros-in-cuba/.

“Iré a Santiago – 1964 - Sara Gómez - Duración 15 Min Sinopsis: Sobre El Pueblo Santiaguero.” *YouTube*, YouTube, 4 Mar. 2021, www.youtube.com/watch?v=UdvNkKDj7gc.

Ocasio, Rafael. “Ethnicity and Cuban Revolutionary Ideology in Sara Gómez’s *De Cierta Manera*.” *SUNY, AGNES SCOTT COLLEGE*, mylearning.suny.edu/d2l/le/content/1083136/viewContent/34243197/View. Accessed 9 May 2024.

Representación racial de Afro-Cuba en las obras de Federico García Lorca y Sara Gómez

En este ensayo estudio las representaciones raciales en los poemas de Federico García Lorca (“Son de negros en Cuba” y “El rey de Harlem”) y en las obras de Sara Gómez: el documental “Iré a Santiago” y la película “De cierta manera.” Estas figuras son muy influyentes en sus respectivas obras, especialmente por los temas que abordan en sus películas y escritos. Ambos se centran en la cuestión racial, que influye en la cultura, la música y la historia cubana, especialmente durante la colonización de la isla. Poemas, documentales y otras formas de arte reflejan la vida de esos tiempos y actúan como diásporas del tiempo. Estas piezas –como la literatura y el arte– sirven como ejemplos del desarrollo cultural, social y económico de las sociedades. Específicamente, los poemas y el documental analizan la vida de los afrodescendientes en la sociedad, el tratamiento que recibieron y las condiciones a las que fueron sometidos.

En “Son de negros en Cuba,” Lorca demuestra su comprensión de los estereotipos relacionados con la representación de los afro-cubanos. Para empezar, la palabra “Son” en el título también alude a la música y a la cultura de las personas negras. Uno de los primeros ejemplos de un estereotipo aparece en la línea 13 “con la rubia cabeza de Fonseca”. Fonseca es una marca de cigarrillos que tenía una chica rubia en su etiqueta. La línea 15 dice: “Y con la rosa de Romeo y Julieta”, otra marca de cigarrillos, que tenía muchas rosas en su empaque (Rojas, Andrés, p. 1). En este curso, observamos cómo se representa a las personas negras como fundadoras de tabaco y estereotipos del placer, algo que Lorca muestra en la línea 21: “¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!”. Otra parte importante del poema es la referencia a la música, como en la línea 17: “¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!”, que alude a las fiestas. Este estereotipo se documenta en la película, donde se muestra a las personas negras disfrutando de la música y el baile sexualizado, viendo a las mujeres como objetos sexuales por sus movimientos sensuales (“Son de Negros en Cuba”).

Otro poema de Lorca, “El rey de Harlem”, es algo diferente, ya que, aunque presenta estereotipos, también explica por qué estas personas son como son. Por ejemplo, las líneas ocho y nueve: “¡Aquí viejo cubero de setenta años al sitio donde floraban los negros”, refiere al linaje de los afroamericanos por el trato recibido durante este período. Las líneas 17 y 18 hacen referencia a la segregación, especialmente al lugar donde vivían, al decir: “Es preciso cruzar los puentes/ y llegar al rubor negro”. Las condiciones de vida se mencionan repetidamente, como en la línea 28: “¡ajo el amparo de la luna!”. La sexta estrofa habla de la violencia, que se ha convertido en una representación estereotípica. Se mencionan frases como “¡Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente!” (línea 22) y “¡es necesario dar con los puños cerrados!” (línea 24). La violencia se menciona de nuevo en la línea 34: “¡La violencia grande/ zordonada en la penumbra!”. La palabra “zordonada” es importante porque sugiere que la violencia es un aspecto normalizado en sus vidas y que a menudo pasa desapercibida. La línea 35 dice: “¡La gran rey prisionero, con un traje de conserje!”, indicando que incluso los mejores de ellos no pueden alcanzar el verdadero éxito debido a la segregación que sufren debido a convenciones raciales y a la falta de oportunidades. En la estrofa 11, Lorca comienza a referirse a la sangre y a colones como el rojo, para enfatizar la violencia y la ira. Similar a “Son de Negros en Cuba,” Lorca menciona el tabaco, un estereotipo vinculado a los afro-cubanos y afroamericanos. En la estrofa final, línea 112, dice: “¡Ay, Harlem, amenazada por un genio de rojos sin cabeza!”, lo cual podría ser una referencia a los blancos, sugiriendo que son todos iguales y carentes de pensamiento individual (“El Rey de Harlem”).

A continuación, analizo las obras de Sara Gómez, comenzando con “Iré a Santiago”. Este documental muestra la vida cotidiana en Santiago de Cuba, específicamente en el pueblo de Santiaguero. Habla de los mercados callejeros que venden bebidas y diferentes tipos de comida, lo que resulta un sentimiento de comunidad entre sus habitantes. El narrador describe a las personas como graciosas, y a menudo vemos personajes sonriendo y saludando a la cámara. También se muestra un funeral, donde todos celebran la vida de la persona fallecida cantando, bailando y tocando música. La película también aborda los carnavales locales de baile, mostrando la unidad comunitaria. Este documental se enfoca en la representación auténtica de las personas en Santiago de Cuba, sin recurrir a estereotipos, solo mostrando a personas reales viviendo sus vidas reales (“Iré a Santiago – 1964 - Sara Gómez - Duración 15 Min Sinopsis: Sobre El Pueblo Santiaguero”).

En otra obra de Gómez, titulada *De cierta manera*, se menciona que Fidel Castro explotó varios elementos religiosos de las culturas nativas y afro-cubanas. Un ejemplo es el uso del medallón de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que Castro llevaba como símbolo de su súplica fe católica. Sin embargo, esta Virgen también es una deidad importante en la religión afro-cubana de la Santería. Además, el cigarrillo de Castro se asocia con elementos de rituales afro-cubanos, ya que el humo es parte de muchas ofrendas, mostrando así su apoyo a las creencias afro-cubanas. Aunque muchas películas y aspectos de la cultura afro-cubana son marginados, Sara Gómez fue una de las pocas que representó de manera auténtica a estas comunidades. Su película *De cierta manera* es un documental ficticio que explora aspectos de la cultura de los afro-cubanos que se venon marginados durante la revolución. La película utiliza personajes para ilustrar estos factores, abordando temas como el sexismo, el chovinismo, la Santería, el culto falángico y los estereotipos de género que afectan a hombres y mujeres. Al final, Mario, uno de los personajes, desafía los estereotipos y normas sociales a los que antes se adhería y decide cambiar su vida. El mensaje de la película contrasta el modernismo con el comportamiento revolucionario, reflejando los profundos cambios en las vidas de las personas reales después de la revolución (Ocasio).

En las obras de ambos autores, existen claras diferencias en la representación de las personas negras en los poemas y documentales. Federico García Lorca utiliza estereotipos en sus poemas, pero nunca llega a entender la cultura, religión y realidad de las vidas de estas personas y por qué son como son. En cambio, los documentales de Sara Gómez trabajan arduamente para mostrar a las personas afro-cubanas viviendo sus vidas, reflejando sus realidades y lo que les ha sido arrebatado. Ella creó una película sobre las vidas cotidianas de las personas negras en Santiago para mostrar su realidad, no los estereotipos que las hacen parecer otra cosa. Además, Sara Gómez fue una mujer influyente en una época en que era difícil para una mujer ganar tanto respeto como un hombre, y más aún siendo afro-cubana, lo que hace que su éxito sea aún más impresionante.

Las representaciones raciales en las obras de Lorca y Gómez son evidentes en los poemas “Son de negros en Cuba” y “El rey de Harlem” de Lorca, así como en los documentales “Iré a Santiago” y *De cierta manera* de Gómez. Estas obras son importantes para entender el desarrollo de nuestra sociedad actual y recordar las lecciones que aprendieron nuestros antepasados para no repetir los mismos errores.

Rojas, Andres. “Federico Garcia Lorca: Song of Negroes in Cuba.” *Teoppoet Poetteop*, 15 Oct. 2018, teoppoet.wordpress.com/2018/09/01/lorca-son-de-negros-in-cuba/.

“El Rey de Harlem.” *Poemas Del Alma*, www.poemas-del-alma.com/el-rey-de-harlem.htm. Accessed 28 Apr. 2024.

“Son de Negros En Cuba.” *Poemas Del Alma*, www.poemas-del-alma.com/son-de-negros-en-cuba.htm. Accessed 27 Apr. 2024.

“Iré a Santiago – 1964 - Sara Gómez - Duración 15 Min Sinopsis: Sobre El Pueblo Santiaguero.” *YouTube*, YouTube, 4 Mar. 2021, www.youtube.com/watch?v=UdvNkKDj7gc.

Ocasio, Rafael. “Ethnicity and Cuban Revolutionary Ideology in Sara Gómez’s *De Cierta Manera*.” *SUNY, AGNES SCOTT COLLEGE*, mylearning.suny.edu/d2l/le/content/1083136/viewContent/34243197/View. Accessed 9 May 2024.

Federico Garcia Lorca

The poem displayed is “Son de Negros en Cuba” in which Lorca shows his comprehension of Afro-Cuban stereotypes. One of the most important aspects of poetry is the title, this title, in particular, uses the word “Son” which invites two titles, From Black People in Cuba, or Sound of Black People in Cuba. Music being referenced in line 17 which says “¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!” this line translates to “Oh Cuba! Oh rhythm of dried seeds!”. Dried seeds referencing maracas Line 13 of this poem says “con la rubia cabeza de Fonseca.” translating to, with the blonde head of Fonseca. Fonseca being a brand of cigars that displays a girl with blonde hair on the front. Lorca references cigars again in line 15 when he writes “Y con la rosa de Romeo y Julieta” Romeo and Juliet being another cigar brand that’s packaging is covered in roses (Rojas, Andres., pp1). Through this poem, Lorca illustrates his stereotypical mindset surrounding Afro-Cuban people and their lives. He continuously mentions cigars and music to refer that black men are only even smoking, and the women are dancing to music. The role of women being important as black women were thought to dance very sexually, often moving their bodies and hips in a way that caused men to view these women more so as sexual objects (“Son de Negros En Cuba.”).

Cuando llegue la luna llena
iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
iré a Santiago.
Cuando la palma quiere ser cigüeña,
iré a Santiago.
Y cuando quiere ser medusa el piatano,
iré a Santiago.
iré a Santiago
con la rubia cabeza de Fonseca.
iré a Santiago.
Y con la rosa de Romeo y Julieta
iré a Santiago.
¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!
iré a Santiago.
¡Oh cintura caliente y gota de maderal!
iré a Santiago.
¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!
iré a Santiago.
Siempre he dicho que yo iría a Santiago
en un coche de agua negra.
iré a Santiago.
Brisa y alcohol en las ruedas,
iré a Santiago.
Mi coral en la tiniebla,
iré a Santiago.
El mar ahogado en la arena,
iré a Santiago.
calor blanco, fruta muerta,
iré a Santiago.
¡Oh bovino frescor de calaveras!

¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro!
iré a Santiago.

Sara Gómez

“De Cierta Manera”, translating to “In a Ceirtan Way”, is a fictional film that’s focus is on the aspects of Afro-Cuban culture responsible for their marginalization after the Cuban Revolution. This film uses characters Yolanda and Mario to emphasize themes of sexism and chauvinism while focusing on topics such as *santería* and the cult of *ñáñigo*. By the end of the movie Mario deviates from the stereotypes and social norms he has previously wanted to devote his life to. This film seems to compare modernization to revolutionary behavior, most likely to shed light on the effects revolutionary change can have on real people’s lives.

In *De Cierta Manera*, I discuss how Fidel Castro exploited many themes seen from the native, and Afro-Cuban characters of the film. An example of this is the medallion of the Virgen de la Caridad del Cobre, which is the patron saint of Cuba. He wears this to present the virgin as if she were Catholic even though in reality she is an important deity of Santería. Similarly, Castro’s cigar is a reference to Afro-Cuban rituals specifically because of the importance of smoke as an offering. This was meant to show support for Afro-Cuban beliefs and practices (Ocasio).

