

El Baile Congo y su influencia en Panamá

EL BAILE CONGO

ORIGEN

Esta es una herencia de más de 500 años de dolor, alegría y llanto, vejámenes, logros, éxitos, derrotas, religión, sistemas y otros sentimientos que se transmiten de generación en generación por medio del genoma humano, de la historia oral y de las tradiciones. No fue la debilidad físico del indio americano para realizar trabajos, sino su sentido de libertad lo que lo obligó a la corona de España a traer negros africanos sobre la costa de América, para que hicieran las más penosas, duras y humillantes faenas de la época. Así apareció en el virgen Continente una nueva industria: el tráfico negrero; negocio delicado al cambalache de hombres sencillos, ignorantes y robustos, pero no por todo ellos menos inteligentes.

En breves ratos de ocio y de malicia, los amos ganaban tiempo en cierto tipo de orientación para sus esclavos. Les enseñaron que existía el diablo, personaje destinado a llevarse a los negros al infierno, cuando éstos observaban obediencia, tolerancia, respeto y lealtad a sus señores; y más encarnizado era el diablo, si los negros pensaban en rebeliones o en fugas. Al contrario el Ángel protegía a los negros, encaminada por el bien, a los esclavos de malos pensamientos, buscaba a los prófugos y los devolvía al sitio original y era capaz incluso, de proteger a los negros contra la acción del diablo. Mediante esto, es el origen de los Congos, en donde se relata una dolorosa odisea en el continente mestizo y esa la página de gloria para ellos rubricada.

Los Congos de Portobelo son los descendientes de los Cimarrones, quienes han conservado los relatos de sus ancestros en una tradición viva convertida en una obra de arte. Presenciar una danza Congo es como viajar en el tiempo, logrando fuerza y poder a medida que se aproximan a sus ancestros africanos del siglo XVII.

Lo Congo, lo Diablo, viene de esa tierra de infinitas formas, contrastes y matices llamada África, y que también se funde en nuestro suelo, sobreviviendo como una llama que se enciende, como un espíritu indomable y que no se rinde, de colores rojos y negros, de sonrisa amplia y ojos oscuros, que suda cuando se posa sobre el cuerpo de uno de los danzantes en los bailes que celebran hoy como una de las tradiciones de mayor riqueza e interpretación artística, visual y espiritual en la provincia de Colón. Pero actualmente no se ha podido trazar el origen exacto de los Congos. De acuerdo con algunos relatos, el baile surge cuando un esclavo escapado, Juan de Dios, dirigió a un grupo de forma exitosa a la jungla donde establecieron su propia comunidad. La historia no verifica la existencia de Juan de Dios, pero otros líderes como Bayano, Mandingo y Felipillo si dirigieron a los esclavos escapados a la jungla, donde con éxito lucharon contra los españoles. Finalmente, los españoles fueron obligados a negociar un tratado de paz con los rebeldes permitiéndoles vivir en comunidades separadas.

PERSONAJES EN EL BAILE CONGO

1. JUAN DE DIOSO: Este es el negro esclavo, misterioso e invisible, a quien se le atribuye haber organizado a sus hermanos enseñándoles el camino de la libertad.
2. LA REINA: Es la señora de Juan de Dios, valerosa y fiel, vigila porque se cumplan sus mandatos. Organiza juegos, autoriza comidas y festejos, dicta decretos, concede gracias y contribuye los haberes del reino. Tiene más autoridad que el rey.
3. EL PAJARITO: Hijo de Juan de Dios y la reina. Explora el campo y a visa lo que acontece en derredor del reino; es encargado del protocolo, va adelante en los desfiles.
4. JUAN DE DIOSITO: Es hermano del pajarito, guardaespaldas de la reina y hermano de las "mínimas" o princesas
5. HOJARASQUINES: Son conocidos como los "negros machos", llamados así porque fueron los primeros en fugarse y se internaron en el monte.
6. BARRE CON TODO: Como su nombre lo indica, barre con todo lo que halla a su encuentro y que a su juicio puede servir a sus compañeros. Lo que encuentra lo lleva ante el rey, quien determina decomisación, o multa para su devolución.
7. AGARRADÓ: Este personaje es la policía del reino. Se encarga de llevar ante los reyes a los infractores.
8. EL LETRADO: Es el comentarista e interprete del reino, en lo que se refiere a códigos y leyes.
9. EL TROYANO: Representa al comprador principal de esclavos fugitivos.
10. EL CAZADOR: Por mandato de la reina, es el encargado de dar muerte al Pajarito. Tiene a su cargo denunciar y acabar con los traidores.

Muchas veces, durante el desarrollo del juego, entran otros personajes de menor importancia como el gusano, el tigre, la hormiga, el conejo y otras especies del monte y de So selva que habitaron los esclavos. Pero al finalizar el juego, aparecen personajes de gran importancia como: EL DIABLO, EL ARCANGEL, LA MUERTE, Y EL SENOR CURA.

FORMA DE EJECUCIÓN

El congo se realiza descalzo, por la relación del negro con la tierra. Los personajes principales son la reina, el rey o Juan de Dios, el pajarito y las mininas; mientras que las ánimas, el diablo, el holandés o el gallego, que simbolizan la lucha permanente entre el bien y el mal, son los secundarios.

La danza, una mezcla de movimientos, percusión y sonidos fuertes, colores, vestidos y máscaras, mitos, magia y cantos, son una muestra ferviente de las antiguas raíces africanas que han sobrevivido a través de incontables generaciones, preservadas hasta nuestros días a través de una de las tradiciones más representativas de la provincia de Colón, donde la

población es predominantemente afro. Los movimientos del hombre y de la mujer negra son propios de su naturaleza. Hombres y mujeres creados por Dios, a su imagen y semejanza. El baile congo es un conjunto de movimientos propios de cada uno, los cuales no tienen un orden específico mas bien están intrínsecos en cada persona que desarrolla el baile, algunos lo hacen con sensualidad, otros con sentimiento, con expresiones muy particulares, con mensajes de vida, rememorando situaciones, con religiosidad, con alegría, con tristeza, con dolor, llenos de vida, con pesar, en forma de juego, de manera espontánea, con naturalidad, con ritmo.

Por esto y por muchas razones mas no se debe seguir diciendo que el baile congo es solo sensualidad y movimientos atrevidos, porque el mismo no se desarrolla igual en las personas que lo ejecutan. Mi pueblo Santa Isabel, siempre se caracterizo porque sus mujeres al bailar lo hacían con movimientos abdominales, de izquierda a derecha y alrededor de todo el círculo.

El estilo del baile es altamente improvisacional, aunque ciertos pasos y posturas del cuerpo caracterizan la coreografía. Sin embargo, no hay ninguna secuencia fija o predecible. Intuitivamente, las parejas se responden, componiéndose en un baile, que resulta en movimientos perfectamente sincronizados y los gestos no planificados. La interacción ocurre con una velocidad y coordinación asombrosa. El juego de amor masculino - femenino es abierto, franco, erótico y enlazado con un espíritu de juego y exageración. Las señoras bailan tranquilas y serenas como si estuvieran en trance. Con pequeños pasos, ella se mueve hacia el tambor, sus hombros, brazos y cabeza queda casi sin movimiento. Solo los movimientos de las caderas son claramente observables, con la dobles de la falda invita a su parejas a acercarse. Si él acepta el reto y se le acerca, ella se retira con prontitud, se voltea y sigue en otra dirección.

Son muchas y muchos los que practican o ejecutan el baile congo y al ir avanzando de pueblo en pueblo, e ir descubriendo otros bailarores e ir descubriendo nuevos pasos, ejecutados de manera increíble por cada persona es una experiencia maravillosa que deja sentada miles y miles de veces la grandeza de nuestro Dios, al darle a cada persona lo suyo.

LUGAR DONDE SE PRACTICA

Entre los lugares donde se practica el baile congo, podemos mencionar diferentes puntos de la provincia de Colón como los ocho pueblos tiene el distrito de Santa Isabel, pero a su vez en Portobelo, y otros distritos como Cacique, José Pobre y demás regiones de Costa Abajo de la provincia de Colón.

Distrito lleno de gente orgullosa, al igual que Portobelo, Chagres y Donoso, de ser costenos y llevar como herencia la tradición del ritual congo, el cual tenemos la obligación de continuar como parte de nuestra identidad de afro descendientes. En todos los pueblos se desarrolla el baile congo en unos con mayor intensidad que en otros, pero con un amor por lo nuestro que parece un aura que en cada costeño habita. Sin embargo, también son reconocidas las agrupaciones de congos en Chepo y La Chorrera, donde los negros cimarrones dejaron un gran legado. Es en el carnaval cuando más puede apreciarse este arte.

LOS VESTIDOS

Los vestidos de los congos están llenos de colorido, lo que representa la belleza de la naturaleza.

Las mujeres utilizan una pollera de dos piezas, camisa con arandina y un pollerón hecho de retazos, además de flores en la cabeza y collares de cuencas o caracoles. La reina, entretanto, se diferencia con una corona hecha de latón y otros materiales llamativos. La mujer viste pollera montuna colorida, y luce maquillaje y las flores en su cabello.

Los hombres utilizan la ropa al revés y vieja, sombrero de estopa de coco adornado con plumas, conchas, espejos o cuencas, y se pintan la cara con carbón en símbolo de rebeldía. El rey o Juan de Dios usa una corona más pequeña que la de la reina. Las cuerdas y listones aluden a las cadenas de la esclavitud y los objetos queridos se guardan con bolsas grandes que se usaban para períodos de fuga de los españoles. Se complementa la vestimenta con sombrero cónico y bastón dando un efecto paródico.

El pajarito, pintado con carbón, usa sombrero de estopa de coco y plumas, lleva una muñeca a la espalda y suena incansablemente un pito que a todos ensordece. El diablo, por su lado, aparece cuando cantan la tonada del "diablo Tun Tun". Es cazado por los ángeles para ser bautizado, lo que causa una gran corredera entre la concurrencia.