

EL VIAJE DE UN SUEÑO

JUAN HEDO

RETROSPECTIVA OBRA ARTISTICA (1994-2008)

SELECCIÓN Y TEXTOS

Juan Hedó

COORDINACIÓN

Elia Torrecilla

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Elia Torrecilla

FOTOGRAFÍAS

Archivo personal Juan Hedó

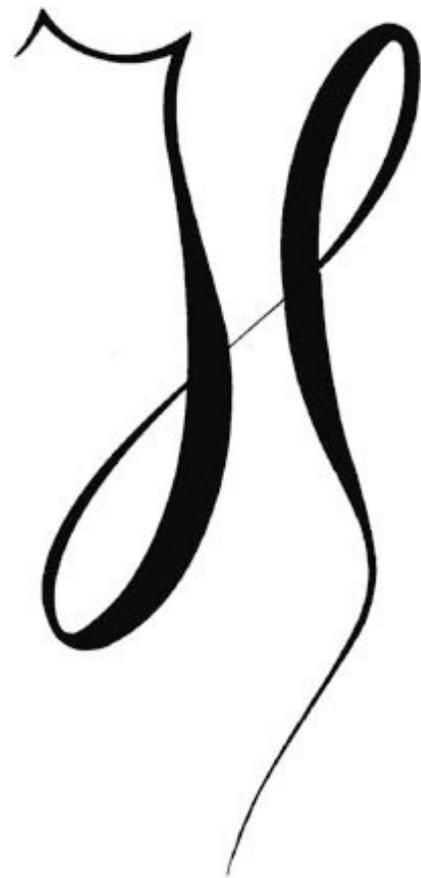
EL VIAJE DE UN SUEÑO

RETROSPECTIVA OBRA ARTISTICA (1994-2008)

JUAN HEDO

S U M A R I O

PRESENTACIÓN	8
ENTREVISTA	9
OBRA MUSICAL	11
OBRA POÉTICA	15
OBRA NARRATIVA	17
OBRA NARRATIVA BREVE	19
OBRA GRÁFICA	22
GALERÍA	24
TEXTOS E IMÁGENES	28

JUAN HEDO
(Avila, España, 1971)

PRESENTACIÓN

Poète et chanteur espagnol. Les chansons de Juan Hedo, un mélange de mélodies agréables et de textes poétiques. Le tout forme un ensemble émouvant servi par une voix et une guitare vibrantes. Un artiste qui revendique la liberté et la force de la chanson, celle-ci prenant sa source dans la magie de la création.

Une création qu'Hedo qualifie, lui-même, de profonde et solitaire. Un artiste qui incarne un certain retour à une forme romantique de création.

Goéric Timmermans, Bruxelles 1999.

Poeta y cantante español. Las canciones de Juan Hedo son una mezcla de melodías agradables y textos poéticos. Todo conforma una unión emotiva, servido por una voz y una guitarra vibrantes. Hedo reivindica la libertad y la fuerza de la canción que coge su sentido en el mágico momento de la inspiración. Una inspiración -como el mismo califica- de profunda y vivencial. Un artista que encarna, ciertamente, un retorno a la forma romántica de la creación.

Goeric Timmermans, Bruselas, 1999.

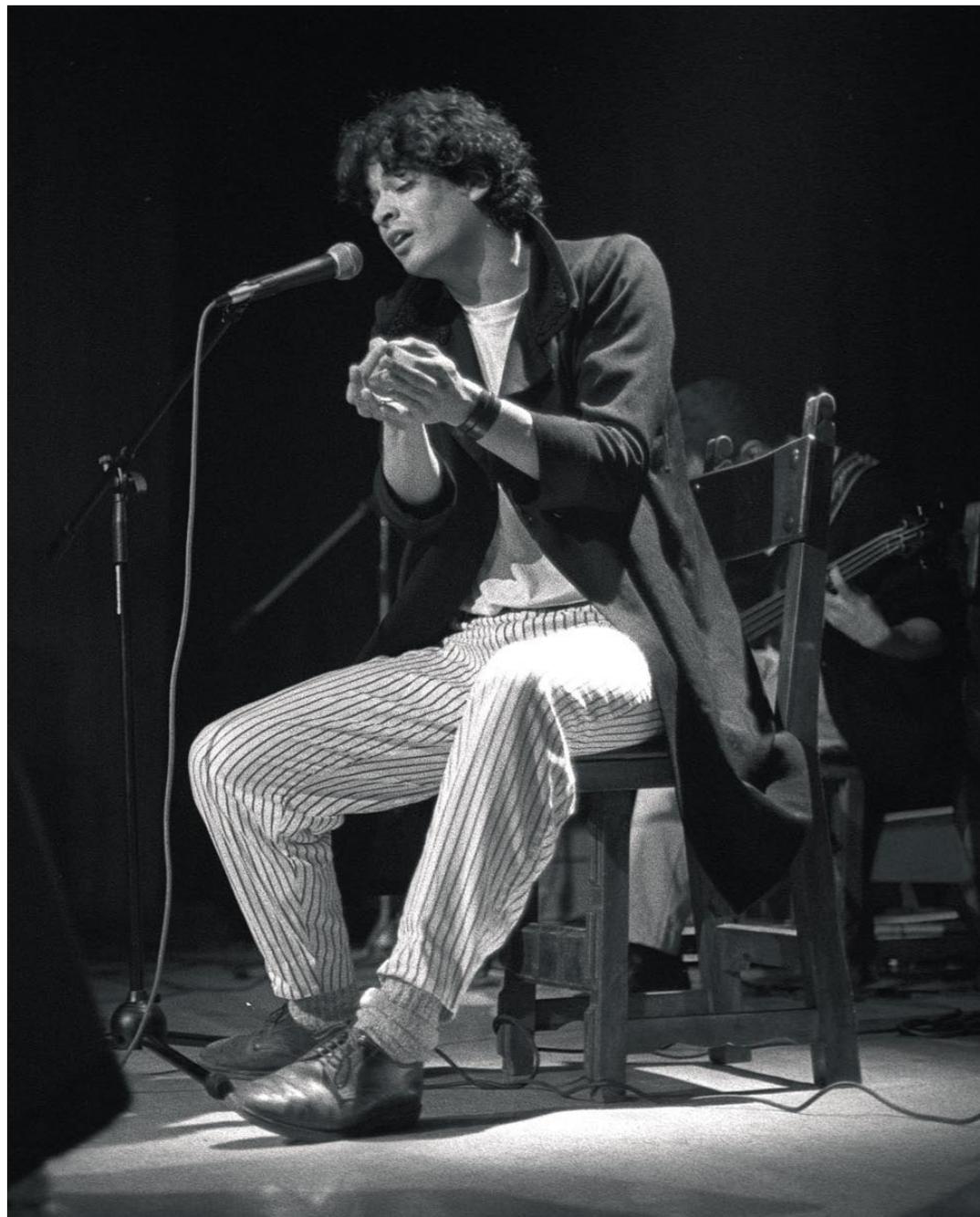
ENTREVISTA:

Tus canciones:

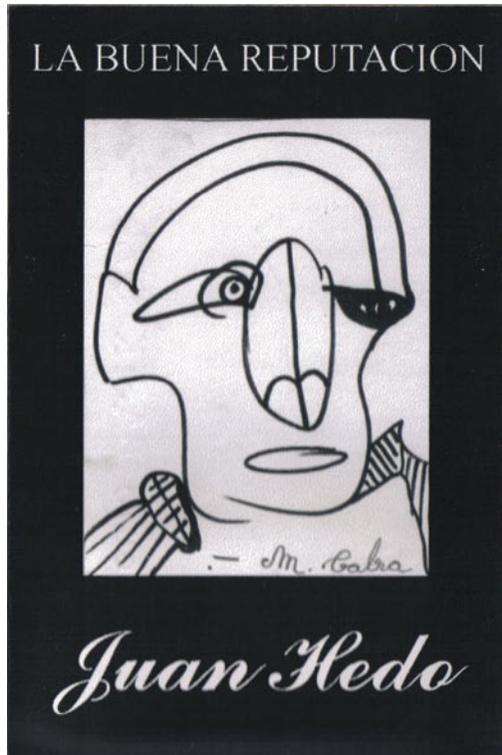
-No me ha quedado más remedio que cantar mis canciones: nadie ha querido cantarlas por mí, quizás porque eran feas. Además tampoco le hubiera pedido a nadie que lo hubiera hecho, porque ni sabría ni lo podría hacer como yo.

-La creación, ese momento lúcido, no se puede explicar con palabras: o se entiende o no se entiende. Podría decirse que es algo así como una gran idea suelta, en este caso: una melodía unida a las palabras (algo que decir); que después se moldea y se depura, como el cristal.

-Hoy hay gente que mezcla todo: poesía y canción; la poesía que se musicaliza, por ejemplo. No, una canción es una cosa y un poema es otra cosa. Una canción es más sobresaliente o sobresale más, porque tiene un contacto más directo con el público. El poema está hecho para ser degustado, en silencio, con los ojos. (Su ritmo que palpita está impreso en el papel). Por experiencia, ya que he escrito las dos formas, hacer una canción es más difícil. Lleva más tiempo su fabricación, porque se incorpora lentamente, al cuerpo y al alma; exige muchos más cambios a medida que se va cantando. La diferencia que hay entre una canción y un poema, es la misma que puede existir entre un paseo bajo una tarde de tormenta y una corrida de toros -digámoslo así-.

OBRA MUSICAL

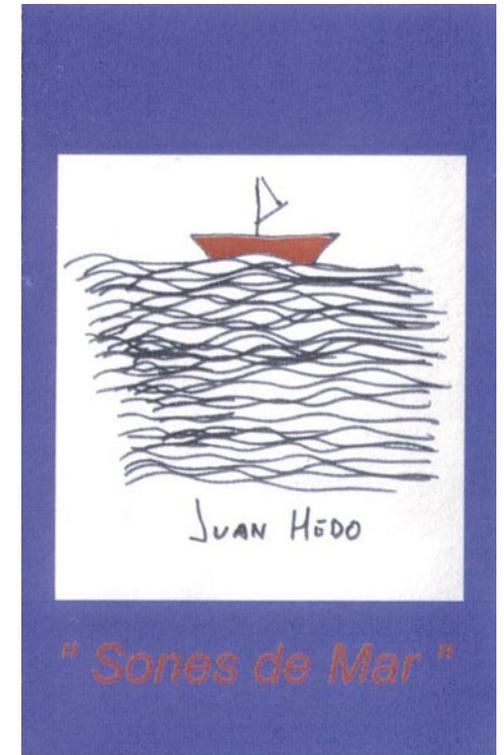
Grabaciones en soporte cinta-casette:

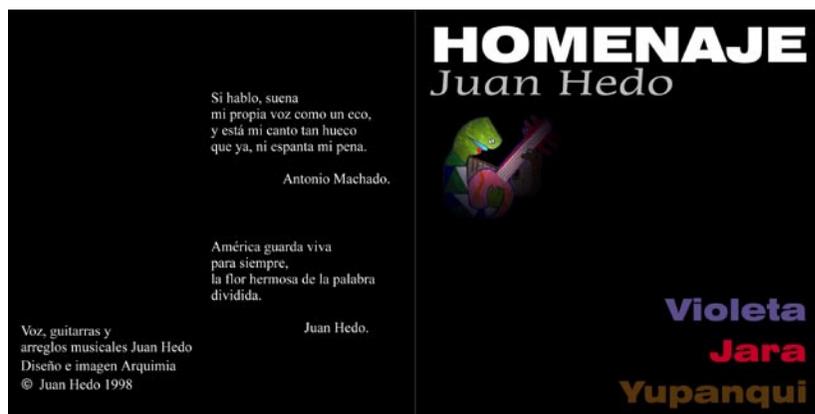
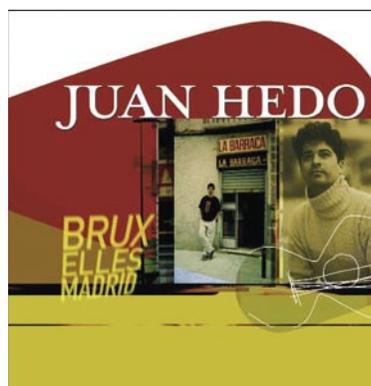
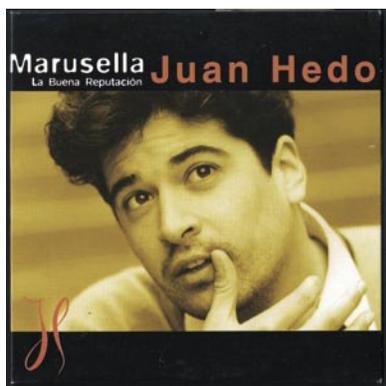
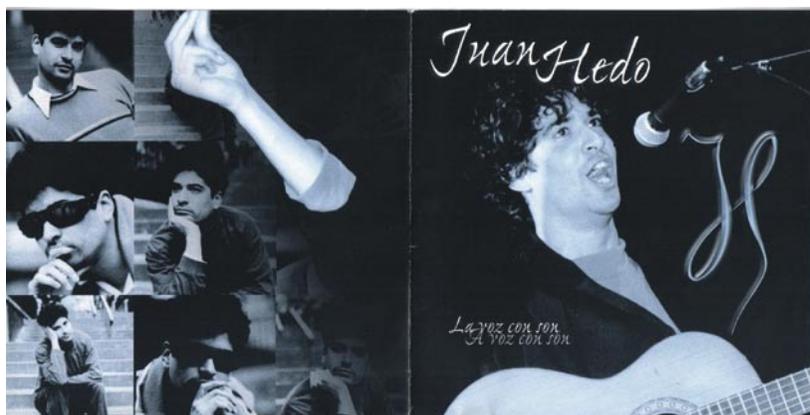
"Ana María" (diciembre de 1996).

"Sones de Mar" (mayo de 1998).

"La buena reputación" (agosto de 1998).

"Canción de Invierno" (febrero de 1999).

Grabaciones en soporte CD:

“Como las catedrales” (1997).

“La ventana indiscreta” (1999).

“Marusella” (2000), single que compone las canciones de *Marusella* y *La buena Reputación*.

“A voz con Son” (2001).

“Las Avenidas” (2002).

“Homenaje Violeta Jara Yupanqui” (2003).

“Autumn Song” (2003).

“Estampas” (2004).

“Homenaje a Fabrizio d’ Andrè” (2005).

“Bruxelles – Madrid” (2005).

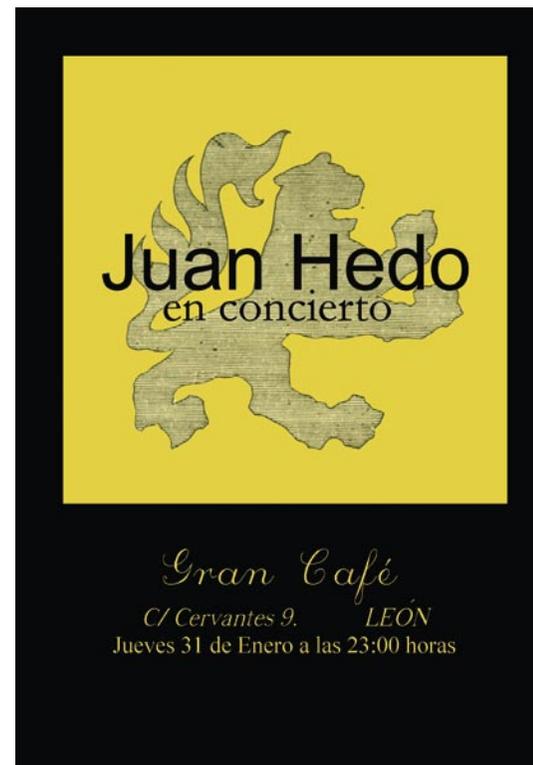
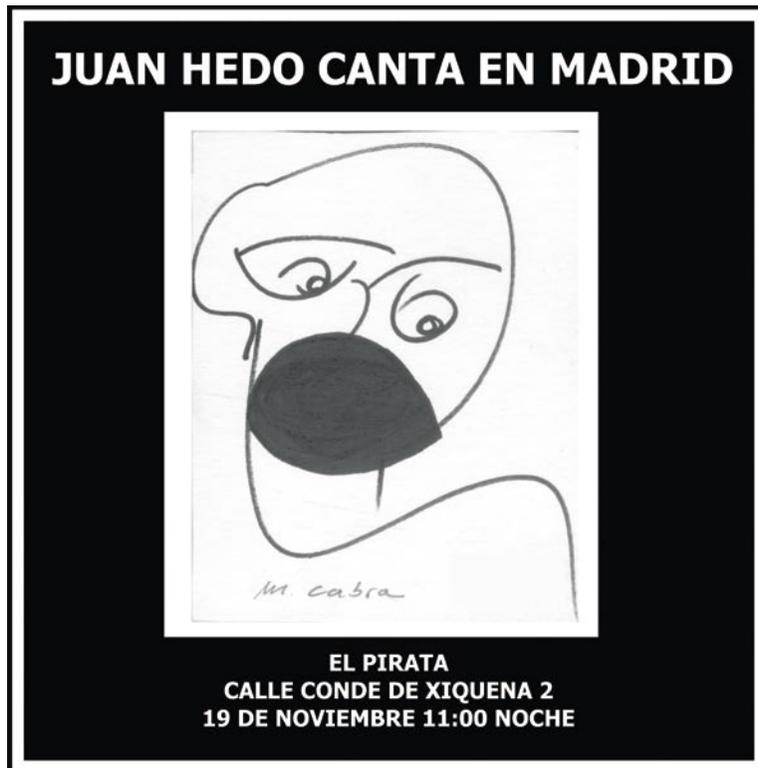
“Canciones en inglés” (2006).

“VerserSu” (2007).

Obra escrita referente a las canciones:

“*Cancionero de Juan Hedo*”, más de doscientas escritas entre los años 1994 –2008.

“*Canción por canción*”, breve historia de las canciones escritas por el autor (1997- 2008).

Carteles de conciertos

OBRA POÉTICA

"Hojas de acero" (1988-1991).

"Veinte poemas de amor para Carmen" (1997).

"Trayectoria" (1998).

"Desde el alto Guadarrama" (1998).

"Desheredados" (1998).

"Tierras ajenas" (1999).

"De lo cotidiano" (1999).

"Idilios" (1999-2000).

"Alabanzas" (2000).

"Memorias del tren y La maladie" (2000).

"Fugas en verso" (2002-2003).

"Poemario pastoril" (2000-2003).

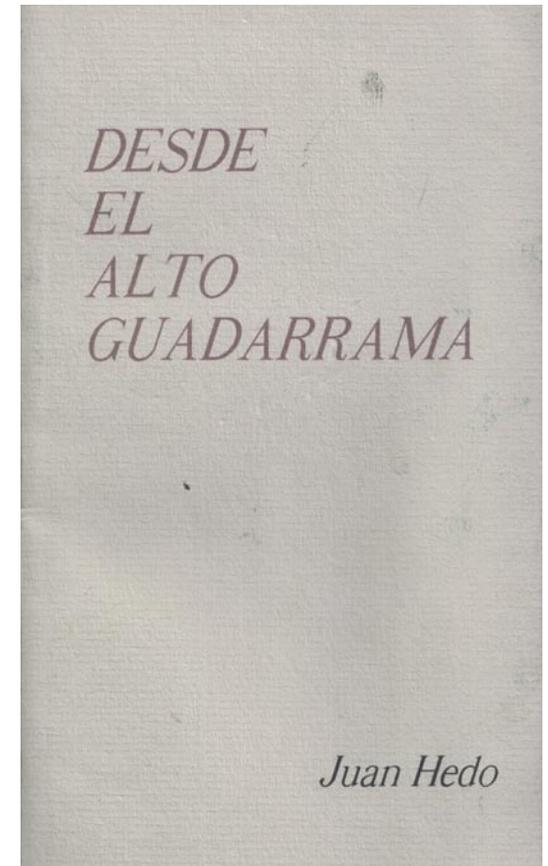
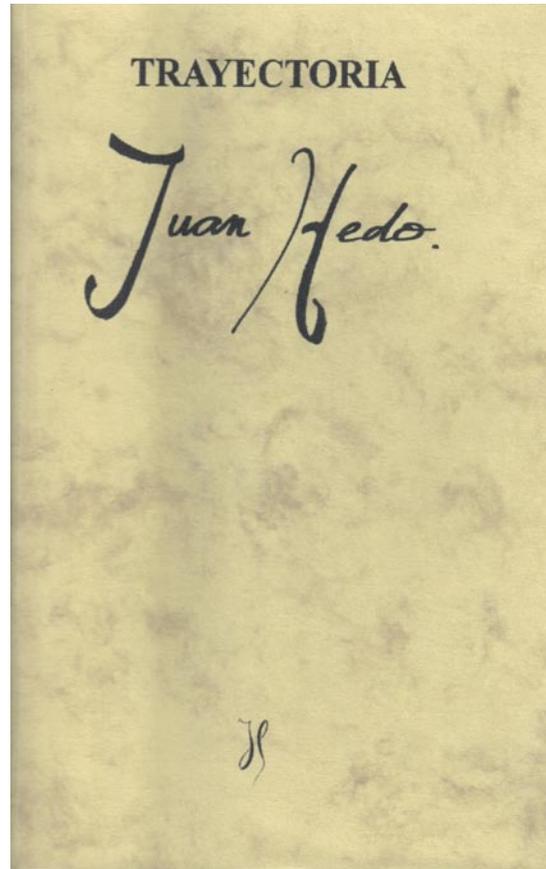
"Verde verano verde" (2002-2007).

"Bestiario de mil corolas" (2003-2004).

"Canto mío" (2004-2006).

"Poemas aislados" (1997-2007).

"Andamiajes poética" (2007).

OBRA NARRATIVA

“Palabra Vivida” (1997-2004).

El resto es literatura

“La literatura es invención; aunque la poesía también. Aunque quisiese parecer otra cosa, la poesía es el sueño de la vida, con forma.

Todo, una y otra (literatura y poesía): papel escrito, borradores sucios que se han de manchar, empañar, perder con el tiempo.

Por eso es la vida, la luz en la vida, el único instante verdaderamente poético: Ese milagro cotidiano de una existencia. El resto es literatura.”

(De Palabra vivida)

“Guiones cinematográficos” (1998-2004):

Delfines y centauros

La caja Roja

El españolito irreverente

El último céntimo

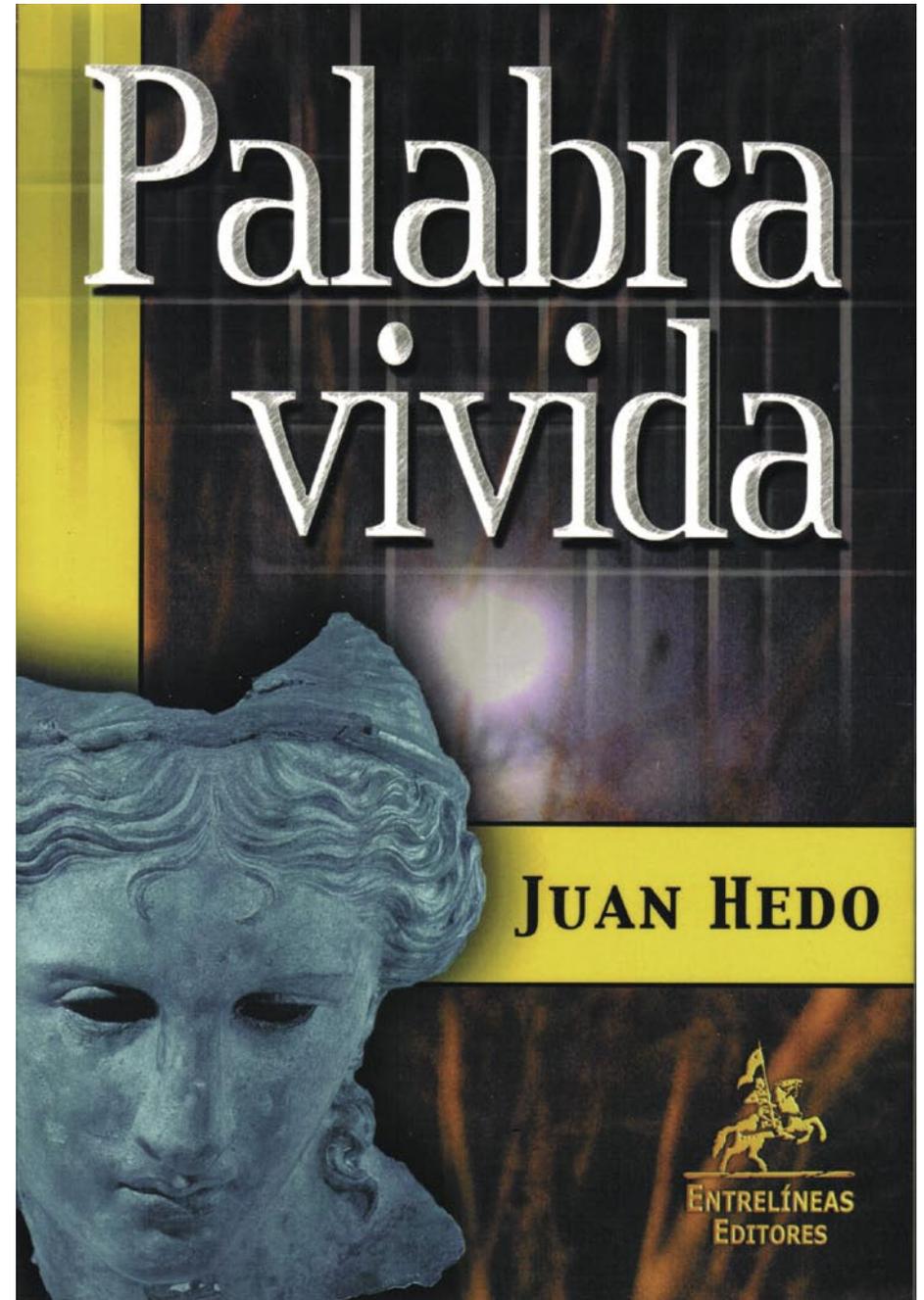
Ayax

“Memorias abiertas” (1999-2006):

París momento soñado, Reciclaje, Cuaderno de Bruselas, Textos y panfletos.

“Fe prosaica” (2001-2008).

“Toque de queda” (2005-2008).

OBRA NARRATIVA BREVE

“El Real Sitio” (1998).

“El desdichado Magnífico” (1999).

“Cuentos medievales, orientales y posmodernistas” (1999-2007).

“Cortometrajes” (2002-2005):

La fuerza de la luna

El soldado y la torre

Un arlequín y un Charlot

Auto teatral

Historias de Napo y Tano

Relato de la pobre noche

“Apuntes berlinianos, dublineses, belgicanos y parisinos” (2006-2007).

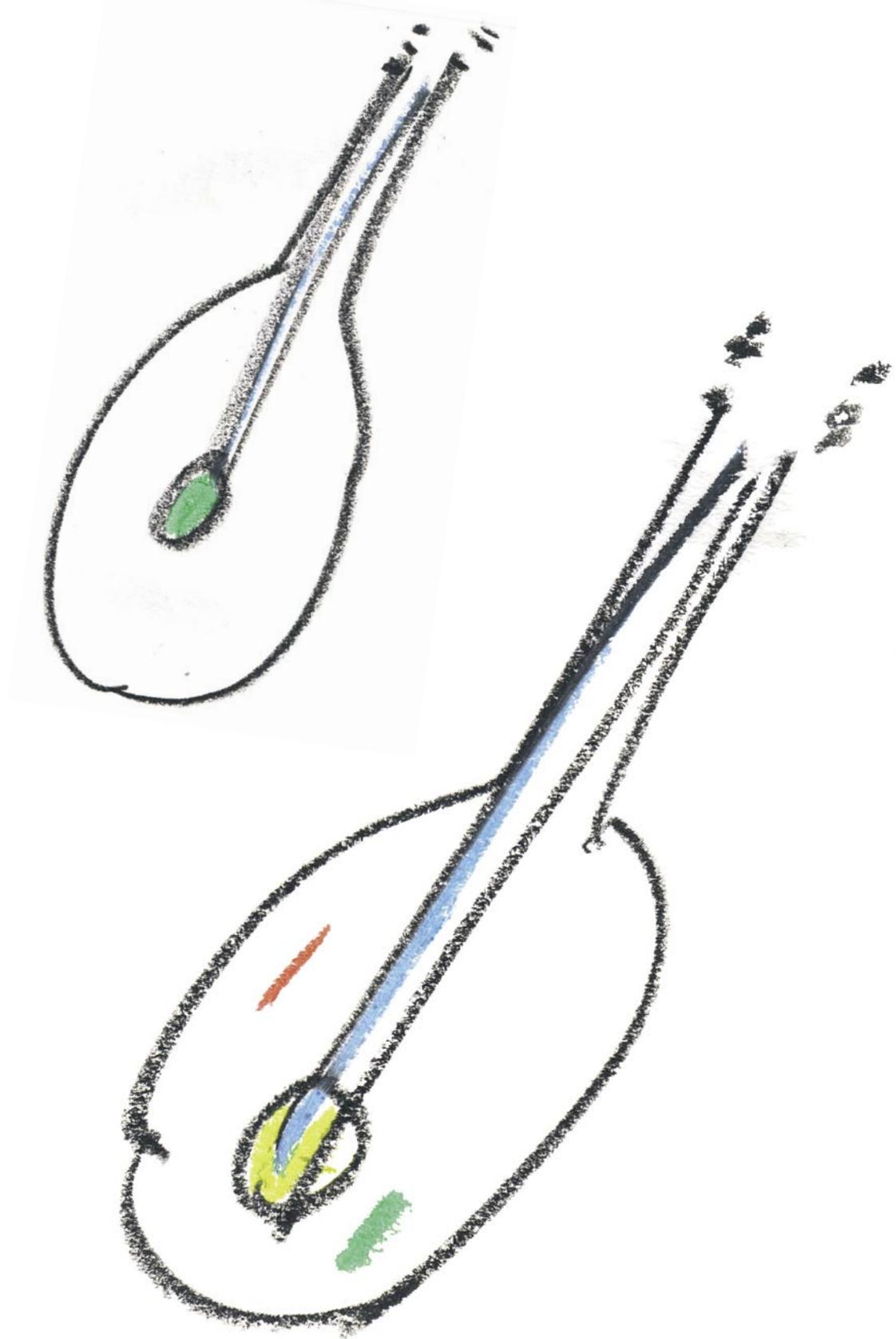

En resumen, mi vida artística-creativa primera se concentra en unos doce años -ya lo he dicho varias veces-.

Un periodo que va desde el año 1994 hasta el año de 2006, y que podría llamarse "época castellanista." Como ciudades principales: Segovia, Madrid y Salamanca. Con conatos de año, año y pico en sedes más grandes: Bruselas y París. Visitas esporádicas a Praga, Ámsterdam, Berlín, Miami, Dublín.

Salamanca fue definitiva, final de una etapa. ¿Por qué? Porque en Salamanca me asenté. Comencé mi creación imagen-pictórica, lentamente, con renovada ilusión, intuyendo que algún día dirigiría espectáculos.

(De Reciclaje)

OBRA GRÁFICA

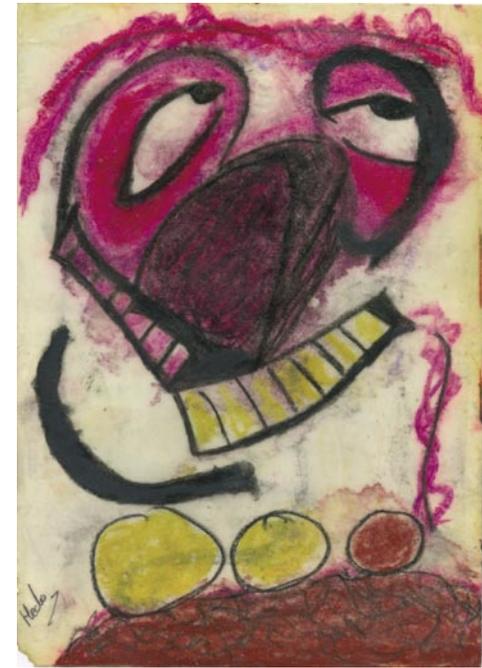
PINTURAS

En mi caso, la pintura (en su rudimentario hacer), es una expresión totalmente libre. Al no sentirme aprisionado, -ya que mi compromiso ético o estético juega oficio en otras facetas- la pintura libera, inyecta una dosis terapéutica. He pintado casi siempre rostros, máscaras, retratos que veía salvajemente representados en las piedras y rocas. Mi influencia, por supuesto, la del pintor Gerardo M. Cabra. De su mano, en nuestros viajes a la naturaleza o sobre todo viéndole pintar, adquirí mi soltura. Ha sido -en pintura- mi gran maestro vivo. (...)

Mis ideas pictóricas las veo reflejadas (o se me aparecen), sobre las rocas, los cielos, las estrellas; sobre los baldosines de los espacios donde habito... (Suelen ser semblantes o rostros).

Juan Hedo octubre de 2005

GALERÍA

“Vengo de un país mediterráneo. Mis tierras son un mar interior: Seco, de polvo y grano. Sus olas son ráfagas de viento sobre espigas de trigo o cebada: verdes o amarillas. Su color va de mayo hasta septiembre, donde en agosto, aún el girasol cumple su círculo perfecto ante el luminoso y redondo sol. Sólo a la tradición y a la realidad (la vida), va mi amor: Ya que comprendí perfectamente el sentido de la humildad, desde niño. Testigo soy de ruinas e iglesias vacías con retablos maravillosos, en unos pueblos olvidados o perdidos sobre lomas lunares. (Mejor así). Asisto imperturbable a los ocasos, en una periferia poética y campestre que se debate ante la destrucción de su extensión, a causa de unas construcciones horrendas y sin ningún sentido, esperando luego regresar a la villa antigua - entre callejuelas de piedra y plazas donde corre aún la fuente-, para encontrar y platicar en algún banco o sobre atrios de iglesia vieja, con hermanos o amigos que ya, no existen.”

(De Memorias abiertas)

Manifiesto espiralista

(Descripción poética del Camino o Arte espiritual)

Para hablar sobre él, no he necesitado indagar o estudiar en ninguna poblada biblioteca. Se me ha dibujado solo, como una mágica luz, en el horizonte amplio de su espacio. Es una idea tan poderosa que radica en el espíritu, nada más. El espiralismo no es una palabra inventada o nueva y ni tan siquiera debería denominarse así: con el sufijo ismo, -como un movimiento más dentro de otros-. Aunque lo llamemos como lo llamemos, es igual. Porque no es la base de su esencia su vocablo sino su imagen, su idea y su origen. (...)

El espiralismo está en la propia naturaleza de las cosas y su arte nos arrastra, inevitablemente y por los siglos venideros, hacia la búsqueda de una libertad artística absoluta, mayoritaria, completa y humanamente radical. Se han abarcado todas las formas posibles. Persigamos únicamente la vertiginosa Nada de la espiral. Nace la época del Arte divinizado.

Salamanca, Mayo 2004 Juan Hedo

Prólogo de Guiones cinematográficos

Los guiones cinematográficos son ideas, ocurrencias variadas que se van sucediendo, relacionando y superponiendo a medida que avanza una acción (una historia). Pero siempre hay una idea, un esquema formal -único- que es el que el realizador, en consonancia con el narrador, ha de captar.

Esto dará un entorno, un vestuario, un lenguaje, una manera de actuar concreta. También se debe tener claro dónde se rueda o realiza. Las épocas que nos precedan tendrán técnicas muy avanzadas para crear imágenes poderosas que producirán una síntesis mayor del film; imágenes que lo canalizarán por la vía de la sugerencia (síntesis): una imagen podrá decir muchas.

Los diálogos pueden moldearse, pueden suprimirse, ampliarse. Tan sólo aquellos en los que es evidente su necesidad. El guión -cuanto más conciso- mejor. Y que vaya en sintonía con lo que quiere mostrar -no hablar por hablar-.

Prólogo de Cortometrajes

Los cortometrajes son como brújulas marítimas que ayudan a plasmar imágenes que busco. La palabra escrita sirve de guía de trabajo para desarrollar esas imágenes. Nunca he reflejado estos cortometrajes escritos al pie de la letra, ni en el desarrollo de la acción ni en el diálogo: porque son el cine, el video, el circo, el títere o el teatro, los que sirven -en la práctica- para recrear imágenes. (Yo me guío más del instante vivido que del instante escrito, aunque éste sea, por mí, hecho también).

TEXTOS E IMÁGENES

A LOS PRIMEROS QUE ADMIRAMOS

A los primeros que admiramos
es a los pintores o a los poetas
de nuestra época adolescente;
a ellos, en sueños, les hemos visto
caminar bajo la lluvia -por la calle
gris-, sobre la acera deforme y muda.
O los hemos visto bajo un álamo,
tumbados, frente al sol del ocaso rojo.
También sentados en un taburete chico,
descansar, con la ropa arrugada,
de sus faenas cotidianas.
Poetas o pintores para los que
llevar corbata, sombrero o capa
no era innoble o falsa ostentación;
para los que ser burgués no era
un reproche porque su sencillez, casi pobreza
o anonimato, así lo corroboraban.
A los primeros que admiramos
es a aquellos artistas de principio de siglo
para los que vivir así, tan cotidianamente,
ya era un lujo poco frecuente;
y para los que recordar una madre
o el tintero encima de un pupitre
solía traer reconfortables recuerdos.
A aquellos para los que la rebeldía
o mismísimo Amor, se encontraba tras la esquina
de una taberna o el arrecife de un mar.
A los primeros que admiramos
es a aquellos que han recorrido, indecorosamente,
el camino que nosotros desandamos.

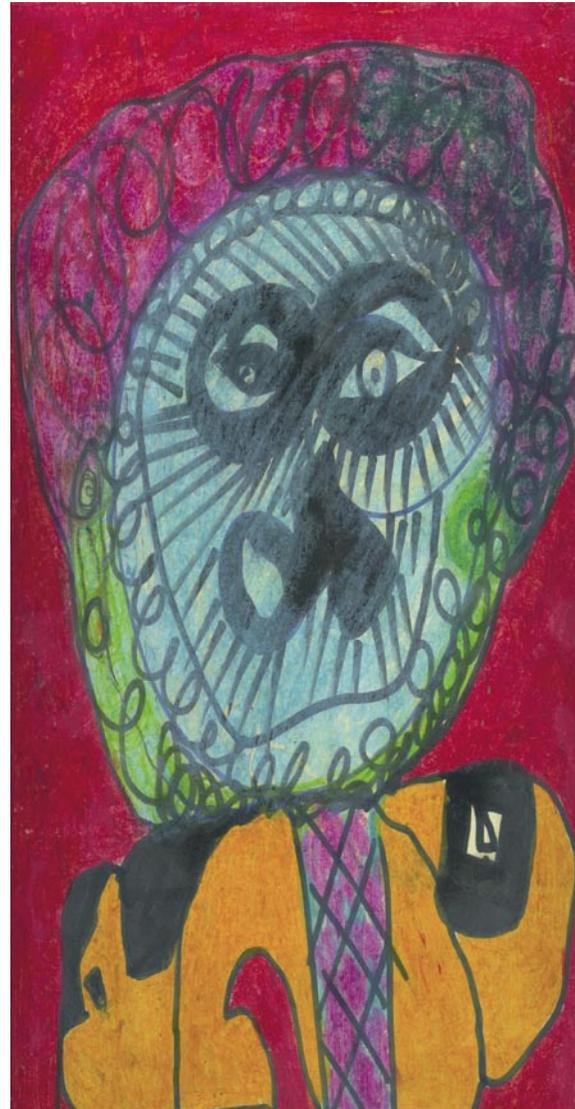
De "Poemas aislados"

SIN TÍTULO

La naturaleza es observada
por un hombre solitario
que lleva un abrigo largo.
Va, como sonámbulo, subiendo
la calle del altiplano:
Callado, triste, embozado el rostro.

Este mismo hombre escribe
en la mesa de madera.
Mira, a través de la vitrina,
la lluvia fina,
(el gesto de los rateros)
y tomando, plácidamente,
-aunque con un buen reuma-
una taza de sopa caliente,
observa la vida.
Al atardecer se levanta de la mesa y va a dormirse
a su casa baja, a las afueras de la ciudad llamada:
de Boitsfort.

Tiene, el pobre, fríos los bolsillos,
la mejilla y la nariz coloradilla,
los dientes congelados, muy blancos.
No tiene alma, sí corazón
que creció despacio
-a la pata coja-
orando o mirando
ramas de los árboles helados.
Este hombre, que ha observado la naturaleza,
-la muerta y la despierta-
es testigo de lo natural
y de lo artificial.

LE ROI DES BELGES

Este hombre, el del abrigo largo,
se siente el rey de los colores
de su espacio:
Del naranja, del gris, del verde,
del color rojo del mármol.
Amenaza y adivina esos colores
porque no le han interesado
los poderes honoríficos ni humanos.
(No se ha sentido ni rey ni valuarte de
ellos).

Ha entrado en el bistro donde la mujer,
la más hermosa,
va engrandeciendo su pecho, adelgaza,
se estira, descuadra la nuca y ¡esperará!
-toda una eternidad-
para volver a verlo.

El hombre del abrigo largo
sabe esperar ante aquel retrato,
porque es el rey de los ademanes
porque a causa del Regalo
atravesará cualquier cuadro.

Textos seleccionados de "Idilios"

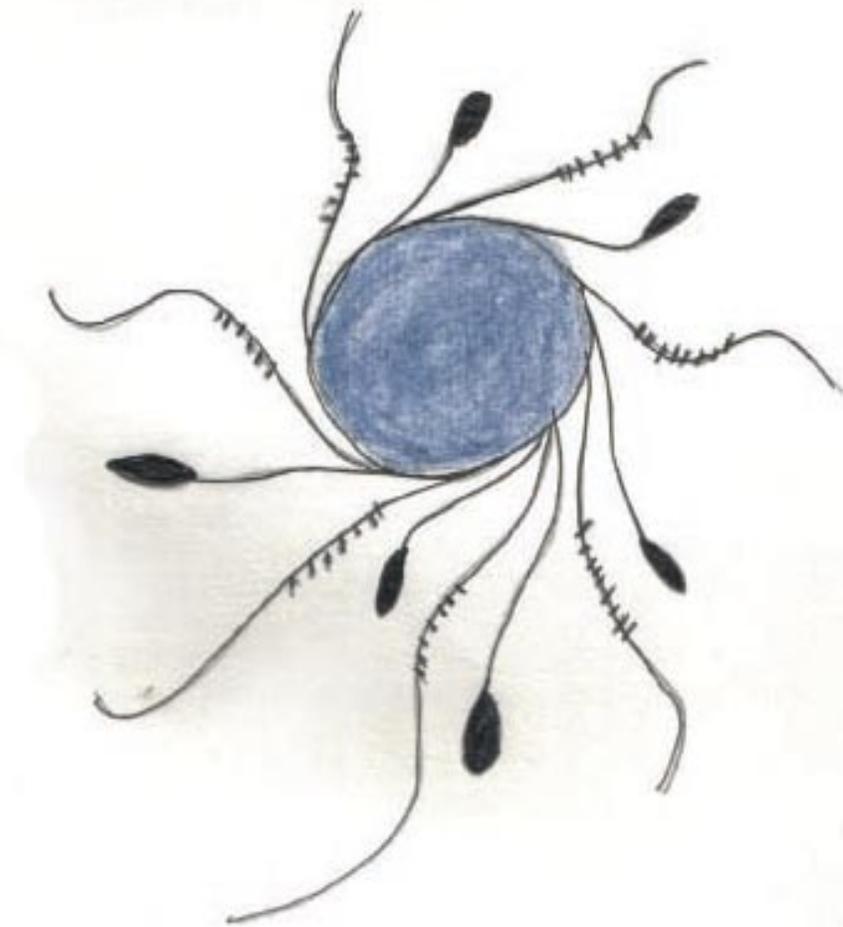
¡Mis zapatos negros!
Atáúdes negros.
Heraldos negros que pisan
baldosas del mundo entero.
Mis zapatos negros
saben de todas las aceras
mojadas del mundo entero.
¡Mis zapatos negros!
Sé, que de ellos me voy
y que a ellos vengo.
Que a ellos me agarro
y, de mi gran libertad,
son ellos mi referencia diaria,
mi sentirme amado
para sujetarme a algo;
a algo misterioso
de la existencia mía.
¡Mis zapatos negros!
En su revés, la suela
que resbala y pisa.

De *"Desheredados"*

Todo lo que no te dije
igual a esta tarde roja.
Todo lo que no capté
o se me perdió en tus ojos;
aquello que no logramos
comprender, en fin, la vida.
Lo que no grité para decirte: "¡estoy aquí!".
En fin, la vida, que no cumple su presente
si no con su pasado recordado.
Ahora, en otra circunstancia
también tersa, también dulce,
-cuando la hoja verde cuelga
desde su espacio ondulado
hacia el oro y el azul más puro-
la tarde recrea tu esplendor
tu languidez inmensa
y tu comprensión más dulce.

e inspiras confianza.

De *"Poemas aislados"*

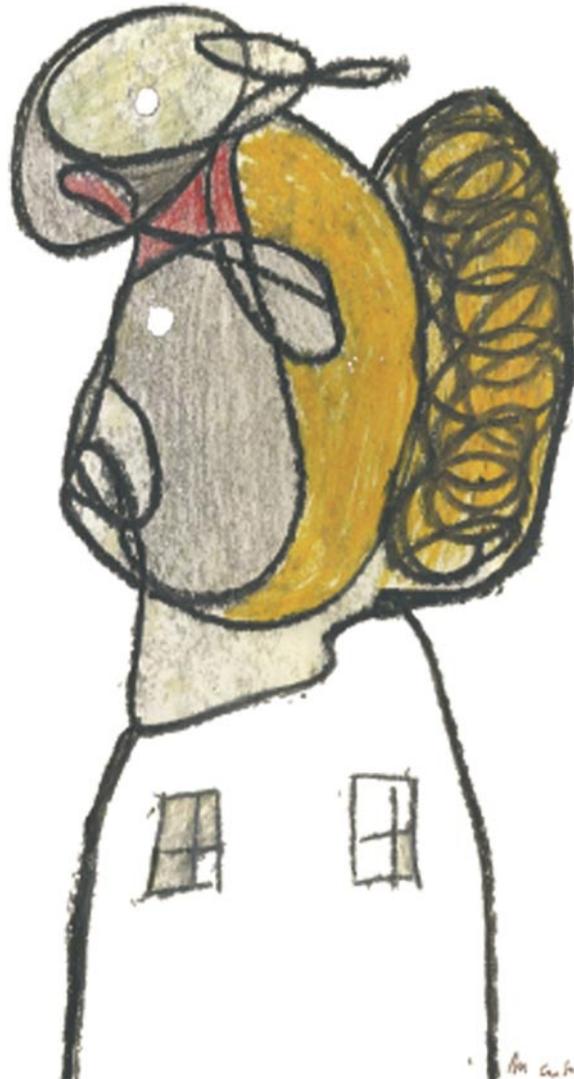
Sentir el placer de un nuevo día
de que hay un "atardecer" en la mirada;
igual que morimos renacemos
desde por la noche hasta por la mañana.

La vida sigue, camarada,
prefiero cantarte en versos que acompaña
a buen soldado, a marinero
que de la libertad hace batalla.

Al amigo, al cariño, al compañero
hago estos versos y estas confesiones
que son de patrón de marineros
o de esclavo de galera y galeote.

La vida, siempre igual, en su simiente
-brote el campo en primavera-
que la vida se hace y se defiende
con paso que nace diariamente.

De "fugas en verso"

PARÍS EN EL RECUERDO. Fuga última

Éramos locos de amor: la carne era el juego
De nuestros corazones fuertes
Ardía la tarde pálida de otoño
Caída desde iglesias lejanas
Hasta las buhardillas primeras
Vestía un gracioso tinte la mañana oscura
Al roce de las suaves lluvias primerizas.
Íbamos andando por todo París
Antes de subir al primer tren largo y ruidoso
Se abrían las pescaderías, los kioscos
El cartero llamaba a su primera puerta.
Dormíamos un éxtasis perenne
Que sólo les es dado a los amantes
Nuestra decadencia era el destino
De deber separarnos para ir al trabajo
Éramos locos -gritaba alguno de la calle-
Mientras, el día lanzaba sus primeros rayos.

De "fugas en verso"

J. Hedo

Che cosa sono le nuvole?

Si pudiéramos, al final de todo, coger las nubes y meterlas en un saco; o navegar sobre ellas, con los ojos cerrados, con las manos extendidas para probar el sabor de lo infinito, de lo desconocido.

Si pudiéramos, para conocer la libertad, respetar la blancura, el silencio de las nubes que igual que mástiles de vela de barcos ligeros, flotan en silencios de altura opaca.

Si pudiera volver a sentir aquello que sentía cuando no era nada, cuando no importaba nada sino conocer, sino sorprenderse de lo desconocido y no luchar por conseguirlo o hacerlo respetable y útil para mí.

Si pudiera comenzar mis cuadernos, mi escritura, mi canción, mis dibujos desde la nada blanca y volar como por sobre las nubes.

Si pudiera, ay, tratar de recomenzar la bohemia antigua, acotada que gastó ¡tantos zapatos! y playeras caminando sobre esas calzadas de arena o empedradas. Si pudiera sentirme único, poderoso, volátil como ellas -ahí abajo- cerca de la tierra: Ni muy arriba ni muy abajo, en el medio, sencillamente, como ellas.

Abril de 2004

De *"Cuaderno de Bruselas"*

www.juanhedo.com