

Movimiento de Rap Cubano: Nuevas identidades sociales a través de la cultura Hip Hop

Introducción

La caída del campo socialista y el recrudecimiento del embargo económico de los Estados Unidos hacia Cuba, en el contexto de la Globalización, han agudizado aún más las condiciones económicas, sociales y existenciales de los cubanos desde la década del noventa. Las modificaciones económicas asumidas hace alrededor de diez años, y que referiremos mas ampliamente en el próximo acápite, han generado un proceso de heterogenización social, a raíz de las nuevas coyunturas internas y externas, esbozando la conformación de nuevos sujetos sociales y nuevos actores sociales. “Numerosas especificidades han aparecido o se han multiplicado, en medio de los problemas cotidianos y para preocupación de algunos. Las distintas actitudes económicas, las religiones, las razas, los niveles educacionales, las fraternidades, con su diversidad de intereses, de consumos, de juicios y de preferencias, tejen un cuadro heterogéneo de los cubanos y ocupan espacios en un medio que antes estaban muy institucionalizados (...) ese uno de los procesos básicos de la sociedad cubana actual” (Martínez, p.53, 2001).

Esta etapa de arduas transformaciones coincide con la irrupción de la Cultura Hip Hop en Cuba. Su entrada esta influida por el paso a los mecanismos de transnacionalización de la cultura, del Rap, como elemento conformante del Hip Hop, desde los años 86-87. Los pioneros del género se nuclean como Movimiento de Rap Cubano, en el año 1995 con la Fundación del Festival de Rap y su vinculación con la Asociación Hermanos Saíz. La génesis de este fenómeno lo hallamos en grupos de jóvenes que desde los años 80 se identificaban con géneros modernos de la música afronorteamericana imitando sus bailes y apariencia en espacios informales. Al parecer algunas circunstancias internas como los apagones y la reducción de las opciones culturales en medio del "Período Especial" fueron también determinantes para que estos jóvenes comenzaran a rapear.

El Hip Hop originalmente fue una forma de lucha de los habitantes de las grandes ciudades estadounidenses en contra de la expropiación física, social, económica y política. Su cooptación por el mercado desvirtuó sus esencias, exacerbando los mensajes consumistas, violentos, sexistas así como una falsa representación de las condiciones reales de existencia de las minorías étnicas, negros y latinos, exponentes fundamentales del género. Aunque minoritariamente incluye la versión más ortodoxa, apegada a la imagen manejada por los mass medial, el movimiento que se da en Cuba, tiene un fuerte anclaje comunitario, en las problemáticas que estas comunidades confrontan y coloca en la palestra a nuevos sujetos sociales, con sus propias voces.

La política revolucionaria ha tenido una larga historia de intolerancia hacia expresiones culturales críticas al proceso, o entendidas como inapropiadas de la imagen deseada de la “cultura revolucionaria”, desarticulando y cooptando los discursos alternativos gestados en su seno. Este último fue el caso de la Nueva Trova, que en los inicios abogó fuertemente por el respeto a las libertades personales y de autoexpresión, así como criticó duramente la burocratización de la cultura, pasando con posterioridad a discursos de mayor consonancia, ensalzantes o eminentemente subjetivistas, en la que cabría mencionar los destellos críticos protagonizados ocasionalmente por Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Santiago Feliú y los componentes del grupo Habana Abierta, última generación orgánica de este movimiento, radicado desde hace varios años en España. Otra línea clara de esta intención homogenizadora se ha extendido hacia la libre y natural expresión de la cultura afrocubana, que vivió momentos de franca asfixia entre los años '60 y '80. Este proceso en particular recibió un giro de 180 grados a inicios de la década del noventa con el desarrollo masivo de la economía turística, para lo cual fue indispensable retomar el toque exótico y caribeño que imprime la cultura afrocubana y la recreación fetichista del pasado esclavista.

La proyección discursiva del movimiento de Rap cubano bosqueja una imagen cruda de la realidad cubana, alejada del rostro bucólico, que se vende como producto turística, de cohesión y armonía político social que desea ofrecerse a la comunidad internacional, estos actores sociales que han pasado los años fundamentales para su conformación subjetiva en el marco de la crisis económica, visibilizados socialmente como negros y pobres, hablan abiertamente de sus sentimientos de preterición en la Cuba de Hoy, buscando a través de su participación en esta modalidad cultural nuevas alternativas para su reafirmación psicológica, económica y social.

Dos han sido los elementos claves de su supervivencia a lo largo de estos años, por una lado esta el estrato social del que provienen sus integrantes, donde se superponen formas históricas de subalternidad, racial y de clase. Aunque me queda alguna resistencia al término, la marginalidad parece ser la categoría más precisa para definir una condición de distancia respecto a la normatividad social, en la que se incluye orgánicamente rangos ideales y abstractos, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bello, lo apropiado y lo intolerable. Un concepto viene a ser clave y recurrente para esclarecer el carácter de esta reafirmación hacia, o dentro de la marginalidad: es el concepto underground. Aunque no hay un consenso absoluto sobre los usos y el sentido del mismo, underground representa para

ellos el apego a la realidad que viven y en un sentido más amplio y eminentemente político, representa una postura solidaria respecto a los oprimidos en otros lugares del mundo. Asumiéndose como underground un MC, o rapero, ratifica un compromiso ético, una responsabilidad social respecto a sus seguidores, de crear en ellos conciencia respecto a la realidad que los rodea. Las instituciones con las que han mantenido vínculo desde el comienzo han observado y dialogado desdeñosamente con estos creadores, padecen de la duda al reconocimiento de los distintos elementos de la cultura Hip Hop como verdadero arte y por otro lado la apariencia y forma de expresión de estos jóvenes dista de la tipología de "los artistas". Estos sujetos que hablan y componen sus textos incorporando la jerga de las calles y un español conscientemente imperfecto, ratifican eligiendo esta forma de cultura, su pertenencia socio estructural, ratificándose con frecuencia implícita o explícitamente como marginales, una condición que los pone de cara a no negociar sus posiciones.

El segundo elemento que consideramos crucial para la supervivencia de este Movimiento, ha sido el apoyo, material y espiritual, de organizaciones internacionales, fundamentalmente de los Estados Unidos, con una definida vocación política, izquierdista y que al mismo tiempo fomentan la cultura Hip Hop de conciencia, en otros lugares del mundo. Una de ellas "Agosto Negro" o "Black Agost" se revitalizó en el año 1996 y posee entre sus objetivos el apoyo al Festival, con donaciones materiales, delegaciones y fomentando el intercambio de artistas vinculados al rap de conciencia en los Estados Unidos con sus congéneres cubanos. Por medio de esta organización han visitado la isla artistas como Moss Deff, Comon, Deff Press, Talib Kwali, The Roots entre otros y también organizó una gira por los Estados Unidos en el año 2001, de los grupos "Obsesión", "Anónimo Consejo", el productor musical Pablo Herrera, y Ariel Fernández, promotor del género en la Asociación Hermanos Saíz, actual director de la revista "Movimiento", en representación de los raperos cubanos. Cabría mencionar, por otra parte, el extraordinario rating de prensa internacional que de forma creciente ha acompañado la celebración anual del Festival de Rap de la Habana - el primer día, de los siete que duró el evento en el año 2003, habían acreditadas 68 agencias de prensa y corresponsales independientes de todo el mundo, lo que coloca este acontecimiento cultural a la cabeza de los más seguidos en el panorama actual de la cultura cubana. De esta forma el movimiento ha trascendido su carácter de fenómeno aislado, hecho que en modo alguno pudo lograr los movimientos alternativos precedentes en poco tiempo.

El papel del texto en este género musical y además la intertextualidad como uno de sus recursos fundamentales mediatiza de manera idónea la inserción de las voces más inusitadas de la cotidianidad: el refranero popular, el habla callejera, los slogans radiales y televisivos, las noticias de última hora, la realidad de la barriada, y las contradicciones y fisuras inmanentes a toda realidad y a todo cuerpo social.

El Rap hecho en Cuba funda una nueva narrativa en la música cubana contemporánea "trasciende las fronteras del fenómeno estético y la concepción artística con que suele verse una expresión sonora (...) la música adquiere la categoría de valor social y sirve para expresarse en el debate de las ideas. Ello se inserta dentro de la tradición crítica de la

cultura nacional...la creación artística en Cuba siempre ha comentado de manera aguda e ingeniosa los procesos reales que la sociedad va planteándole al individuo” (Borges-Triana, 2001) Este representa un espacio de Participación Cultural estimulante de la reflexión entre los mas jóvenes que marca su especificidad tomando distancia del divertimento vacío; de las actitudes consumistas que emanan del Rap transnacionalizado y exportado desde los Estados Unidos; de una animia negativa que se esta hallando en significativos sectores de la juventud, entre un 8 y 20 %, como señalan estudiosos de la temática, con posterioridad a la crisis de los 90 caracterizada por la abulia, la frustración, la incertidumbre, el apoliticismo. (Morales, 2003)

En las condiciones actuales, tan sui géneris de Cuba, el Movimiento de Rap, aún con sus discontinuidades representa un espacio de extraordinario valor en tanto:

- quiebra una zona de silencio en torno a como el sujeto de a pie a recibido los cambios de la última década.
- socializa y problematiza con las aristas mas escabrosas de nuestra realidad actual, de nuestros patrones culturales y de nuestra historia.
- lo que a modo de identidades discursivas se expresa en el Rap Cubano actualmente, prefigura la conformación de actores sociales con prácticas y demandas específicas en el futuro.
- el modo en que existe plantea la existencia de una necesidad asociativa alternativa, así como de nuevos valores o una renovación de los existentes en nuestra sociedad.

Son incipientes las aproximaciones académicas a este fenómeno sociocultural de carácter emergente, a pesar de que el Festival de Rap anualmente ha sido acompañado de un coloquio teórico. En ella profesionales de distintas disciplinas han debatido en torno a la temática, sin que se hayan derivado a estudios sistemáticos y de seguimiento sobre el mismo, al menos desde Cuba¹. De ahí la necesidad de esta investigación que nos planteamos actualmente.

La sociedad cubana, antecedentes y cambios en los años noventas.

El tratamiento de las modificaciones estructurales de la sociedad cubana con posterioridad a la caída del campo socialista se dificulta por motivos muy diversos. En primer lugar dada las limitaciones de los censos realizados en Cuba en los últimos cuarenta años, que datan de 1970 y 1981, con severas insuficiencias para facilitar el análisis y cuando, el realizado en el año 2002, aún no publica sus cifras. La labor de todo investigador que pretenda asomarse a la dinámica social y económica del país supone entonces la composición de un rompecabezas lógico a partir de las piezas que logre al capturar. La cacería de las piezas tiene enormes obstáculos a su vez, puesto que muchas de las investigaciones llevadas a cabo sobre la realidad cubana, son en su mayoría “top secret” de las instituciones que las llevan a cabo, limitándose su accesibilidad a una élite restringida y de llegar a ser publicadas, contienen sesgos extraordinarios que

complejizan su inteligibilidad. Sorteando estos escollos hemos logrado ubicar alguna información relevante que permite esbozar la naturaleza de las transformaciones económico sociales de la Cuba de los noventa.

El proceso revolucionario desde 1959 efectuó cambios radicales con respecto a la igualdad y la justicia social, derogando las base socioclasista de la sociedad republicana; manteniendo el ritmo del proceso trasformativo en aras de la igualdad, con picos en etapas como “La ofensiva revolucionaria”, 1966-1970; y el “Proceso de Rectificación de Errores, 1987-1990. (Mesa Lago, 2003).

Los estudiosos de períodos anteriores no tuvieron un claro consenso sobre las características de los estratos clasistas, aunque se tenían como categorías de análisis a las clases distinguidas en la tradición marxista: la clase obrera, la intelectualidad y el campesinado, siendo objeto de polémica la existencia o no de la burguesía en los años anteriores del proceso revolucionario, el empleador casi absoluto de la fuerza laboral era el estado. La diferenciación salarial entre estos grupos era de 1 a 5, siendo el ingreso uno de los indicadores centrales para la caracterización. Al mismo tiempo en el período como Estudios realizados en la década del '80 advertían de la desaceleración de la movilidad social de los primeros años, y una marcada intensificación de la reproducción de los polos extremos de la estructura social: la intelectualidad y los grupos vulnerables. Según la socióloga cubana Mayra Espina “reclamaba tomar en consideración en la política distributiva la situación real de las posiciones ventajosas y desventajosas y el grado creciente de diversidad de demandas e intereses”. (1998, p.7)²

Las ciencias sociales cubanas permanecieron en un prolongado letargo en torno a las problemática racial cubana³, por lo que se carecen de estudios sistemáticos para caracterizar las etapas anteriores. Esta temática prácticamente renació como indicador analítico en plena década de los noventa, con los estudios realizados por el Centro de Antropología de la Ciudad de la Habana⁴. El censo de 1981 reportó la existencia de un 12 por ciento de negros, un 22 por ciento de mestizos y un 66 por ciento de población blanca en el país. Según Alejandro de la Fuente, autor de uno de los estudios más completos sobre la racialidad cubana, “los cambios estructurales llevados a cabo por el gobierno revolucionario beneficiaron a grandes sectores de la población negra, pero tales logros se concentraron en áreas en las que la revolución había tenido gran éxito.”(2001, p. 433)

En cuanto a la distribución ocupacional aunque existían casi porcentajes semejantes de profesionales en todos los grupos raciales⁵, los negros estaban más representados en los trabajos manuales, en sectores como la construcción era de un 41 por ciento. Por otro lado se mantenía una fuerte correlación entre la raza, la distribución regional de la población y la calidad de la vivienda. Aunque negros y mulatos representaban el 36 por ciento de la población habanera su proporción en municipios como Centro Habana y Habana Vieja era de 47 y 44 por ciento, zona que incluía las proporciones mayores de ciudadelas, el 47 por ciento de las casas con daños estructurales, así como el 24 por ciento y 36 por ciento respectivamente de las casas con servicios sanitarios colectivos de toda la ciudad. Más de la tercera parte de los focos delictivos estaban localizados en los municipios de mayor densidad de población negra y mulata, Centro Habana, Habana

Vieja y Marianao, aunque un estudio realizado por la Fiscalía General de la República, reveló que la designación de “foco delictivo” no reflejaba índices de criminalidad más altos que el promedio de la ciudad. Una de las categorías del código penal cubano “peligrosidad social”⁶ retocada en 1979, legitimaba la encarcelación de personas con proclividad especial para cometer crímenes, o comportamiento contrario a la moral socialista facilitó un excelente salvoconducto realización de estereotipos raciales. El mismo informe de la Fiscalía, de 1987, advirtió que de los 643 casos sometidos a los tribunales en el segundo semestre de 1986, 345 eran negros y 120 mulatos, para un 78 por ciento de los considerados peligrosos. (De la Fuente, 2001, 427-432)

En las instancias máximas del poder político, Comité Central del Partido Comunista de Cuba, existían problemas con la representación política de la racialidad cubana. Estas oscilaron de la siguiente manera un 9 por ciento, en 1965; 7 por ciento, en 1975 y un 12 por ciento, en 1980. Situaciones como las antes descritas, generaron que en el marco del Proceso de Rectificación de Errores de 1987, se planteara la corrección de los prejuicios raciales aún persistentes como una de las barreras fundamentales a derrocar en la sociedad cubana junto a la necesidad de promover a más mujeres, jóvenes y negros y mestizos a los puestos de dirección. El congreso del partido de ese año, eligió a un 28 por ciento de estos últimos dentro de su membresía. (De la Fuente, 2001, 427-432)

Aspectos como estos, que requerían de acciones políticas detenidas por parte del estado, fueron agudizados con la caída del campo socialista. Las prioridades del sistema indudablemente fueron la de mantener las conquistas sociales y educación, salud, gratuitas. Más bajo el imperativo de la supervivencia económica; el Producto Interno Bruto del país cayó en más del 34 por ciento; quedó atrás el espíritu de renovación social de la “Rectificación de Errores”.

Las medidas producidas en el marco de la reforma económica del país pueden resumirse de la siguiente forma:

- Rediseño del sistema de propiedad: aparición del sector de economía mixta y de capital extranjero; ampliación de la pequeña producción privada urbana y rural; extensión y diversificación del sector cooperativo agropecuario; decrecimiento del sector estatal.
- Modificación del papel del estado en la economía: ampliación del rol de los mecanismos de mercado y potenciación de la planificación estratégica.
- Reforma empresarial que incluye modificaciones en las formas de estimulación por el trabajo.
- Reestructuración de las de empleo y las fuentes de ingreso.
- Potenciación de nuevos sectores económicos como el turismo y la biotecnología.
- Legalización de la tenencia de divisas y dualidad monetaria.

Las tendencias socioestructurales que van a producirse en el período, son según Mayra Espina:

- La aparición de nuevas formaciones de clases, destacándose la formación de una pequeña burguesía media, en la que participan los propietarios de negocios por cuentapropia.⁷

- La creación de estratos dentro de las propias clases sociales teniendo en cuenta las fuentes de empleo, estatal, economía emergente⁸, que implica enormes diferencias de ingreso y condiciones de trabajo. (1998)

Por su parte Carmelo Mesa-Lago: sistematiza las disparidades socioeconómicas que aparecen por consecuencia, de la siguiente manera:

1. Ingresos y riqueza. (a) *Ingresos*: el salario promedio real en el sector estatal disminuyó en 44 por ciento, pero las diferencias extremas de salario/ingresos crecieron desde 829 a 1 en 1995, hasta 12,500 a 1 en 2002. (b) *Remesas del exterior*: Son recibidas por el 50-65 por ciento de la población en una cantidad estimada que promedia \$107 per cápita anualmente, similar al promedio del salario estatal en pesos convertido a dólares, pero los negros sólo reciben como promedio \$31 (c) *Cuentas bancarias*: En 1997, sólo el 3 por ciento de las cuentas (aquéllas con más de 10,000 pesos) tenían el 46 por ciento del total de los depósitos, mientras el 66 por ciento (aquéllas con menos de 200 pesos) únicamente tenían el 2 por ciento de los depósitos.

2. Impuestos regresivos. La reforma de impuestos de 1994 generó un cambio de impuestos directos a indirectos (el 56 por ciento del ingreso, principalmente impuestos sobre las ventas); las remesas de dólares y los ingresos de los que están ilegalmente empleados no están gravados, lo cual resulta en un impacto regresivo sobre la distribución de los ingresos.

3. El deterioro y las disparidades en los servicios sociales. (a) *Atención de la salud*: El deterioro en los indicadores clave (morbilidad, mortalidad materna, desnutrición, niños nacidos bajos de peso) aquejan a la inmensa mayoría de la población, pero los dirigentes políticos, las fuerzas armadas y las de la seguridad interna están protegidos mediante instalaciones y atención especial diferenciadas. (b) *Educación*: Los gastos reales del presupuesto cayeron más del 38 por ciento; la matrícula al nivel secundario se redujo en 10 por ciento y al nivel superior en 52 por ciento, poniendo en peligro el futuro desarrollo; los niños de la élite están protegidos al tener mejores escuelas. (c) *Pensiones de seguridad social*: El promedio real de las pensiones cayó en 42 por ciento y la red de seguridad complementaria (alimentos subsidiados, atención de la salud gratuita, transporte, electricidad y otros servicios públicos baratos) se ha deteriorado agudamente; la edad de jubilación es muy baja y los trabajadores no contribuyen; el déficit y el subsidio fiscal son enormes; el creciente sector privado no tiene cobertura; y las fuerzas armadas y de seguridad interna tienen planes de jubilación diferenciados y de privilegio y reciben alimentos y otros artículos. (d) *Vivienda*: El déficit de la vivienda ha crecido a 1.6 millones y el 39 por ciento de las existentes no cumplen las normas de habitabilidad; la calidad de las viviendas difiere significativamente entre los vecindarios de La Habana y entre La Habana y el resto de las provincias.

4. Las disparidades regionales. La Ciudad de La Habana tiene mejores niveles que las más empobrecidas provincias orientales (Las Tunas, Guantánamo, Granma); estas últimas sufren mayores niveles de pobreza y desempleo, menores inversiones, peores viviendas, menos acceso al agua y la sanidad y, proporcionalmente, una peor relación de médicos por 10,000 habitantes y de camas hospitalarias por 1,000 habitantes.

5. Las disparidades raciales. Los negros reciben menos de la mitad de las remesas de dólares que reciben los blancos; los negros están concentrados en vecindarios pobres y sufren discriminación en conseguir empleo en las instalaciones turísticas.

6. La discriminación con relación a los extranjeros. Los cubanos no tienen acceso a la atención de la salud de primera clase, disponible para los pacientes extranjeros que pagan en dólares, ni a los hoteles y restaurantes para turistas, y no pueden operar sus propios negocios, aun cuando el número de empresas mixtas extranjeras es considerable y está aumentando.

7. Las diferencias en la satisfacción de las necesidades básicas. La caída de los salarios reales y las jubilaciones, el recorte de los alimentos y otros bienes racionados por la libreta a 10 días por mes, los precios más altos tanto en las tiendas estatales que venden en dólares como en los mercados libres agropecuarios (privados), han incrementado la pobreza; el promedio del costo de la canasta de alimentos se elevó en 113 por ciento y el consumo diario de calorías y vitaminas disminuyó por debajo de las necesidades mínimas.

8. La pobreza y el bienestar social. Los estimados cubanos de la incidencia de pobreza (“población en riesgo”) en La Habana fluctúan entre el 15 y el 67 por ciento; el gasto social real per cápita ha caído en 40 por ciento; los servicios sociales gratuitos y los subsidios no están focalizados en los pobres, sino que son suministrados a toda la población; y las diferencias expandidas en ingresos y riqueza han agravado las desigualdades socioeconómicas. (Mesa-Lago, 2003)

En los últimos años han aparecido afortunadamente, algunos estudios a pequeña escala sobre la pobreza y la vulnerabilidad que han avanzado hacia la caracterización de la pobreza en Cuba estimada en un 15 por ciento de la población total. (Ramos, 2003; Zabala, 200?)

- Familias de muchos niños y ancianos y pocas personas en edad laboral.
- Ingreso per cápita entre 41 y 76 pesos (entre dos y tres dólares).
- Predominio de la raza negra y mestiza.⁹
- Escasas divisas que son las que pueden realmente generar movilidad.
- En ellos hay un predominio de obreros del sector estatal o cuentapropistas de bajos ingresos.¹⁰
- Deterioro de la vivienda

La dura situación que enfrentan estos grupos ha generado estrategias típicas de supervivencia entre las que destacan: el trabajo asalariado menor (lavado y lanchado, limpieza, mandados, albañilería, plomería); la venta de productos alimenticios racionados y la restricción general del consumo (disminuyendo el número de comidas diarias o favoreciendo la de los niños, ancianos o enfermos), el asedio a extranjeros, aumentando en ellos de forma considerable la auto percepción de la pobreza.

Con respecto a la situación racial, numerosos estudios han advertido una notable revitalización de los prejuicios raciales manifestados a menudo en la proliferación de los chistes racistas. Pablo Rodríguez con un equipo de investigadores del Centro de Antropología, logró completar un estudio aún inédito, sobre raza en la esfera laboral. Demostrando no solo la presencia de una representación negativa de la raza negra, sino también como esta representación se ha transformado en un instrumento activo para la discriminación laboral.

Una tendencia apreciable en el sector tradicional de la economía, la subrepresentación de negros en los puestos subordinados, siendo relativamente alta la presencia entre ellos de profesionales y técnicos, adquiere niveles dramáticos en la presencia de negros y mestizos es inferior a su media de la estructura poblacional. La cuestión racial en esta esfera se complejiza aún más cuando según este estudio, los “de color”¹¹ se ubicaban en los puestos menos remunerados y con menor acceso a propinas.¹² Al mismo tiempo las remesas del exterior llegan con más frecuencia a negros que a blancos del sector emergente preferentemente, siendo el sector más beneficiado los intelectuales del sector emergente. El resultado más trascendental de esta investigación, que combina la complejidad de los factores económicos y sociales fundamentales de la dinámica social, fue la demostración de una polarización clasista atravesada por la raza en la sociedad, en la sociedad cubana.

La situación económica social cubana, por todos los factores aquí enunciados se muestra en extremo compleja para su aprensión dentro de los marcos tradicionales de la sociología. Los sociólogos cubanos están en una etapa de gestación un aparato gnoseológico que facilite el análisis y aproximación a nuestra realidad, puesto que hay que tener en cuenta innumerables indicadores para definir los estratos. Dentro de los raperos con los que trabajamos, veinticinco, todos de la Ciudad de la Habana, pudimos detectar algunos de los rasgos descritos para los grupos vulnerables de la sociedad cubana. Todos ellos negros y mestizos¹³, con un capital social de extracción humilde, en sus entornos no hay personas involucradas en la economía emergente y de ellos solo uno ocasionalmente recibe remesas del exterior. En su totalidad pertenecen a las zonas geográficas asociadas a la pobreza y más del 90 por ciento son hijos de retirados. Estos todos con un rango de edad entre 21 y 35 años, eran bastante jóvenes con el comienzo del período especial, que reconocen como un momento crítico de sus vidas, aunque el peso de la crisis fue llevado por los adultos, en particular de las madres. Para algunos es difícil decir las verdaderas condiciones en que se encontraban las familias y cuales estrategias desarrollaron para enfrentar la crisis. De ello nos hablan los raperos, en sus propias voces.

A. Mi mamá inventaba una jamonada con pasta de oca. Le dieron una fórmula de flan de yuca y con zanahoria hacia coquitos de, también de col. Mi abuelo trabajaba en el campo e íbamos allá a buscar carne, arroz, viandas. Lo que recuerdo es dulce de col, arroz con col. Estaba en la EIDE¹⁴ y allí había un 60 % de los deportistas con anemia. No había agua, cogí tremenda hepatitis. Hubo un tiempo que mi mamá vendió chicharritas de coditos. Pase tremenda hambre. Mi papa traía ácido cítrico y leche. El Yogurt no nos quedaba bien, pero hacíamos queso crema.

B. *Mi mama trabajaba en una fábrica de zapatos, y yo me pase toda la beca¹⁵ con los dedos engarrotados. La gente se burlaba de mí. Eran los mismos para todo. Siempre se me rompían y tenia que deslizarlos pegados al piso para que no se notara que la suela estaba rota. Y bailando... Los tenía una vez tan despegados que no bajé a la recreación a bailar, Me quede triste, solo. Cuando me estaba quedando dormido sentí unas voces cada vez más cercanas. La gente vino a buscarme. “Oye allá abajo hay un tipo del Sierra, Otra beca de por ahí, que dice que el es el mejor y el mas bárbaro bailando, así que tu tienes que bajar a resolver eso. Le dije a Maddiel, un socio,” préstame tus zapatos que estos resbalan”. Él me miró y me dijo, que resbalan? Menos mal que el tipo era un punto y después que me cargaron en hombros y todo, y devolví los zapatos.(..) Mi papa no vendía nada por que le daba pena. Vino con un maní una vez por que trabajaba en el campo. Después que lo preparó, salio para la calle y decía bajito maní y la gente atrás de el, que va, le daba demasiada pena.*

C. *Yo estaba becado, eso era demasiado duro para saber lo que significaba. Nos cogió creo en una edad en que no podíamos entender la diferencia entre lo que teníamos antes y después. Imagínate no era yo quien zapateaba la comida. Lo que si vi era que de las becas no nos daban pase semanal sino cada 11 días.(...) Se acabaron las panaderías, se acabo el tatianof¹⁶, que estaban llenos de abejas y de pronto un cartel de que se acabó. Como uno es adolescente, hay una diferencia con los adultos que si le dieron de frente al cambio. A la hora de jugar, el cubano nunca tuvo atari¹⁷, eso era bolas, papalote, chivichana¹⁸. Te quitaron el coffiecake el rollito, algunos dulces. Pero bueno siempre la pura te daba algo. (piensa, un rato) Hoy por hoy uno dice, de madre. Hay apagón voy a dormir para la azotea, los cambios fueron notables, en el transporte y la alimentación. Pero cuando no tiene una pura¹⁹ valerosa uno no es tocado igual. Las puras salían y traían en el pico lo que fuera, el gusanito. Pero había afuera una batalla no de ideas sino de costillas....*

D. *Yo provengo de una familia humilde, nunca fui pobre de la pobreza extrema pero tampoco tuve privilegios, ni los sueños que tuve de niño. Ya tengo 21 años y no tengo mi cuarto solo. El período especial en mi casa llegó como el Titanic contra los hielos, yo soy único hijo pero en mi casa viven una pila de gente. Mi mamá, en aquellos tiempos era militar y mi papá era marinero, pero en aquellos tiempos ya no viajaba. El viajaba cuando era chiquito, ahí yo tenía de todo. Cuando ellos se separaron y me fui a vivir con mi mamá sola, él dejó de viajar. Así que el período especial me frotó bien, bien. Viví todo lo que vivió todo el mundo. No se podía tener dólares, no se podía comprar en 5ta y 42²⁰. Escasez de ropa. El momento más duro... Una fiesta a la que mi mamá me iba a llevar y no había zapatos. Ella tenía el dinero y no me servía ningún zapato. Tenia el pie muy grande fuimos a una pila de tiendas buscando... Si ya se podía tener dólares, se podía tener un poco de dólares ya.*

E. *Éramos 8, 8 gentes y un perro. Mi mamá, dos tíos, el hijo de mi tía, mi tía, la hija de mi otra tía, mi abuela, mi abuelo, y el perrito. Cuando aquello la casa tenía dos cuartos*

Por suerte por ese tiempo mi mamá conoció un hombre y se casó. . Ella dormía allá y yo dormía con mi abuela. Mi tío dormía en la sala. Después, eso era en un pasillo, nos mudamos para fuera del pasillo, que es donde vivo ahora, una casa más grande que estaba destruida. Nosotros dimos condiciones, un apto de 2 cuartos con buenas condiciones por espacio. Desde entonces hasta ahora la estamos reparando pero estamos un poco más cómodos. Ahora seguimos siendo 8, ahora no esta mi prima pero está el marido de mi tía. Mi prima esta viviendo con el novio y mi novia que prácticamente siempre está en mi casa. Tengo un cuarto con mi mamá. Ya duermo solo. En el cuarto estamos mi mamá y mi novia que vive conmigo. Pero cuarto como tal que cierre la puerta y me muera allá dentro, no tengo.

Los ejes discursivos fundamentales del movimiento.

Hip Hop:

Desde las aproximaciones iniciales al Movimiento de Rap Cubano en Peñas y conciertos percibimos como uno de sus temas más reiterados la pertenencia a esta forma de cultura, lugar solo superado por la temática racial. Por lo tanto una de las esferas de nuestra investigación era la de explorar el sentido de esta filiación para los raperos, que representaba para ellos esta pertenencia. En las entrevistas realizadas captamos como para ellos hacer rap o participar de las distintas formas de esta cultura constituye uno de los ejes de los ejes centrales de su definición subjetiva. Para muchos se ha convertido en un camino para la autosuperación tanto personalógica como cognoscitiva.

¡Hip Hop, Revolución!, es por ejemplo uno de los lemas recurrentes de las agrupaciones de rap en Cuba. Enarbolado por el dúo “Anónimo Consejo” en 1998 produjo un impacto extraordinario dentro de la comunidad. Su director, Sekuo, en entrevista a la revista “Movimiento”(2003), dice al respecto: *“Esta expresión logró cambios en el Movimiento hasta en la forma de vestirse, de cómo tratar nuestra estética y no fuimos nosotros los únicos que comenzamos a usar guayaberas y pullovers del Che. ¡Hip Hop, Revolución! Es el concepto de tomar las cosas como son y revolucionarlas. Es aportar para salvar todo cuanto nos pueda afectar como movimiento sociocultural y como sociedad en todos los sentidos. Comenzó a definir nuestra cultura e ideología hip hop y estos son tiempos de definiciones....Revolución es definirse ser consecuente con tus principios ante cualquier situación. Es un modo de vida que hay que enfrentar y asumir. Hemos asumido este término como una revolución de pensamiento, de forma de escribir, de expresarse y representar el hip hop y la vida”.*

Una clara resonancia de esta posición de de Sekuo, se explicita en estos fragmentos de una de los de temas del grupo “100% Original”.:

Revolución en Cuba tiene un nombre, Hip Hop;/Revolución es mi canción con virtud realista, transmitiendo el pensamiento, /en un mensaje psicológico al alcance de la población. (...)/Acontecimiento histórico de esta

*generación(...), santificado por Olofi en Cuba/ alcemos nuestras manos pa' que suba. Es el llamado sobre la conciencia humana
que te alerta, despierta (...) Hip Hop es la esencia, toma conciencia
Para el alma su apariencia, es pura identidad;/ El grito de los pueblos cuando piden libertad,/ Es la religión,
para el cristiano, Dios; Para el musulmán, Alah
La bendición, Olofi, por ponerlo en mi camino, Por hacerme el Elegido
El portavoz de la palabra de los pobres, y del que es noble, es la protección
tu ángel de la guarda, es la estera; del santero, la sopera...*

Este fragmento explicita otros elementos asociados al sentido del hip hop para los raperos cubanos como el sentido generacional, su compromiso social y al mismo tiempo como asumido como una especie de fe. También aquí se van a esbozar algunos de los indicadores socioculturales que identifican al movimiento. Aunque esta la mención de distintos sistemas religiosos, la santería en eje emocional, las bendiciones se le piden a Olofi y aparecen distintos apelativos de esta practica religiosa (ángel de la guarda, estera sopera) vinculados a la definición del hip hop. Otro caso, donde se expresa la intención de definir el sentido y la relevancia del hip hop, es el tema “De veinte mil maneras”, del dúo “Los paisanos”:

Hip Hop quiere decir unión entre los raperos; Hip Hop no define ni a últimos ni a primeros/ Hip Hop es todos juntos como un puño de Hierro/ Y fundamentalmente Hip Hop, quiere decir, negro./ Y no es racismo, o sí, vaya como tu quieras/ De 20 mil maneras Hip Hop es para mi bando/ del mismo modo que dicen que,/ el tenis de campo es deporte para blancos/ Ashé e, Ashé²¹ e, Hip Hop, para siempre,/ Ashé e, Ashé e, Hip Hop, hasta la victoria siempre/ Ashé e, Ashé e, Hip Hop, de veinte mil maneras,/ Ashé e, Ashé e, Hip Hop, hasta que me muera.

En este ejemplo vemos un énfasis mayor en el carácter comunitario, se explicita el sentido racial que tiene esta manifestación cultural para los raperos cubanos. Resulta interesante como se solapa en la ratificación del compromiso existencial con el género, la fraseología política. “Hasta la victoria siempre” fue una de las frases enunciadas por Fidel Castro en la comunicación del deceso del Che en Bolivia, al pueblo cubano. Su presencia aquí acentúa el hecho de que los raperos se asumen como guerrilleros y revolucionarios, que con su arte ejecutan una revolución dentro de la Revolución, dándole a sus iconos nuevos significados.

Anónimo Consejo nomina en su tema “Ley 55 66” una especie de código ético del rapero cubano, que va ser también una de las constantes temáticas del movimiento. La alegoría es clara a “Los diez mandamientos” y por problemas de espacio solo reproduciremos un fragmento

Cinco, cinco de mi mente pa' tu mente/ seis; seis en defensa de mi gente yo/ es mandamiento la Sagrada Escritura/ el verdadero Hip Hop es nuestra cultura/ Primer paso decir la verdad;/ nunca lo falso, aunque te cosan la boca/ aunque te arranquen a pedazos. Segundo paso, buen trasto pa' tu oído raso./ Mi objetivo amigo no es ser mejor que tú; ser humilde es mi virtud como Cristo Jesús/ a todos ofrezco luz. Tercero, nuestra amistad vale más que el dinero. (...)/ Séptima parte, arriesgarte sin rajarte; es el premio de este arte,/ lo tuyo y lo mío en la tarima se comparten./ Octavo, clandestino pensativo, fugitivo/ Kokino nada que ver con la coca, esa mierda mi nariz no toca/ El silencio dice muchas cosas; ciertos individuos quieren cerrar mi boca,/ el texto

choca se que provoca; dispara a quemarropa por tu carota, ¡toma!/Noveno, la tinta, desafiante inspiración, como indomable intocable león./Rasta, la ganga al crítico; no es utilizar color, ni drellocks para negocios, socio. Rasta, grito de guerra rebelión,/ religión, revolución; paz amor, puño en el corazón/ pueblo, afro liberación. Décima cuestión,/ Underground no es amarrar la cara, hablar porquería, rapear con gritería/ andar sucio noche y día; haciéndote el de la sangre fría./ Es sembrar sabiduría; mira, comunicar rebeldía,/ mostrarle al jefe que no eres un juguete, tu pensamiento vale más que el billete.

Este tema establece los presupuestos más elementales que se esperan, de manera normativa, o deseada para los partícipes dentro de esta forma cultural. El compromiso con la verdad y el conocimiento, invitando al resto de los creadores a sumarse a la misión de crear conciencia, tomando distancia de las instancias de poder, visto como núcleo central de corrupción de los valores que propugnan. Aquí vemos también un intento de definir el concepto de underground que va liado a la noción de resistencia cultural, que se reafirma en las significaciones atribuidas al rastafarismo. La visión del Hip Hop como un espacio para promulgación de una nueva conciencia, es el eje, también, del tema “Equipo”, en que se unen el dúo “Los Aldeanos y el M.C. Papá Humbertico.

*Destinados a curar tu infectada mente. Inyectándote, música inteligente.
Que pase el próximo paciente para este equipo, Aldeanos, el Pi y Papá Humbertico.
(...)Cultura Hip Hop hacia la paz interna, una salida; olvida pistola y puñal
se a esta música adicto, copia los pasos a seguir que yo te dicto
Estricto, radical soy, nada me hará cambiar, por dinero, Aseré²², jamás me voy a humillar.*

El fragmento avanza hacia el reconocimiento de del estrato social en el que se ha enclavado el movimiento de rap: la marginalidad, al tiempo que se propone como un eslabón de reedificación de esta población. El conflicto con las instituciones estatales de la promoción musical, vistas como eje de corrupción es expresado en otro fragmento del mismo tema.

El sufrimiento humano es quien compone mis canciones/ Porque tengo promedios bajos de admirados/ A las empresas solo le interesan/ los que cantan cancioncitas que dan ganas de tomar cervezas,/ si aquí estuviera la prensa le mandara este recado,/ a mi su promoción me importa,/ lo mismo que le ha importado a los policías que multan/ cuando se ven pasmados, el stablichment en que dejan al que vive del maní tostado./ tal vez me faltó decir que pa' que esto se arregle/ hay que empezar por darnos el Micro²³ en cada reunión del CDR.

El antagonismo que se manifiesta en este fragmento abarca otras instituciones que son vistas como representación del estado: la acción policial y el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, organización de vigilancia en las barriadas cubanas, enfatizando la pérdida de credibilidad de las instituciones estatales en el contexto actual. Los raperos magnifican su posición como exponentes de una forma de arte comprometida con la verdad y la realidad social.

Discurso de género:

Antes de pasar al análisis de los textos, resulta indispensable hacer una presentación somera de la situación de las mujeres cubanas. El proceso revolucionario logró de manera masiva la incorporación femenina a la actividad política, económica y social del país, alcanzando niveles impresionantes de desarrollo en este sentido. Demandas que aún resonantes en países desarrollados como el derecho al aborto, a la licencia de maternidad, o el acceso a las instituciones para el cuidado de los hijos de mujeres trabajadoras han sido de las mayores conquistas de las féminas cubanas durante el proceso. Ahora bien, el hecho de ser más del 50% de la fuerza técnica y profesional del país, en la crisis de los '90 llegaron a ser el 61, 6 de la masa universitaria (Domínguez, 1996), no ha liberado a mujeres cubanas de seguir siendo las reinas del hogar, atrapadas muchas veces interminables doble jornada de trabajo, fuera y dentro de sus casas, lo que ha afectado incisivamente su representación en los puestos de dirección. Ellas han llevado a cuesta el peso de la crisis económica, como han manifestado en las entrevistas realizadas a los raperos. Pero quizás el aspecto más serio aún y que involucra estas situaciones es que el debate, ha sufrido un estancamiento, este se ha producido históricamente monitoreado por la Federación de Mujeres Cubanas, que en los momentos actuales no es mas que una representación formal, carente de la dinámica necesaria y con poca capacidad para el dialogo para las demandas de las nuevas generaciones.

Respecto a la participación femenina dentro del Movimiento de Rap Cubano ha sido desde sus inicios pequeña, pero constante. Dentro de las actas de la División de Música de la Asociación Hermanos Zaís, se patentiza que la presencia femenina del Movimiento de Rap Cubano es de alrededor del 10 %. hiporepresentación hallamos en primer lugar la representación mediática del Hip Hop internacional, que relega para las féminas el rol de modelar sus atributos físicos en primera instancia, cuando no de denigrar su condición. Este has sido un lugar privilegiado para los hombres, para los machos y sobre todo, para difundir y recrudescer los estereotipos sexistas.

Para los participantes de esta forma cultural existe además una representación implícita de que es un “Arte Duro”, que va integrándose desde la definición misma de rap, que inglés significa hablar fuerte, pasando por una especie de gesticulación consensuada – los puños arriba, señalar directamente con el dedo, una apariencia de estar bravo y feroz, la ropa sobre talla, etc. que choca frontalmente con las construcciones culturales de género y en particular con las expectativas de género, muy bien asentadas en la población cubana.

La entrada de las mujeres a esta comunidad y los contenidos que manifiestan en sus temas van son expresiones de este conflicto esencial, el de cómo legitimarse en un espacio eminentemente masculino, al mismo tiempo que va a patentizar un cuestionamiento a su lugar sociedad y a los problemas que les atañen de manera directa. El espectro que plantean estos discursos se mueven en un continuo en cuyo extremo se hayan tanto las temáticas tradicionales como las preocupaciones de pareja, a veces incorporando formas agresivas legitimadas discursivamente, pasando en el intermedio por discursos donde se expresan los conflictos de la inclusión de las mujeres dentro del movimiento, sus necesidades de reafirmación, los conflictos y desacuerdos entre ellas, y en el otro polo y se sitúan preocupaciones por el estatus de las mujeres dentro de la

sociedad, el cuestionamiento a las normativas y expectativas de género, donde hay un llamado a la reacción colectiva de hombres y mujeres, y donde por momentos se reclama la necesidad de ampliar la agenda del debate sobre la mujer incluyendo tópicos peliagudos como el de la homosexualidad femenina, los problemas que padecen las mujeres negras, la violencia doméstica y prostitución.

“Malinterpretación” por Trueno Aguilera, Volumen II Hip Hop All Star.

*(...)Cien contra una que, nada, limonada (...)/Prefiero hacer payasadas y no payasa
Magia me entretiene, pero/Domadoras,/Para mi no es nada./Soy una fiera./La tercera,
No creo en Shangó, ni en San Lázaro/Creo en Caridad y soy hija de Yemayá.*

En el tema “Malinterpretación” la rapera Janet, una de las problemáticas más extendidas dentro de los raperos cubanos, los plagios y conflictos internos de la comunidad. En el fragmento que nos ocupa se erige contra otra rapera Magia, miembro del grupo Obsesión, en una agresión explícita. La devaluación de la otra, como recurso para la afirmación personal, trasciende a otros íconos, referentes de la cultura afrocubana. Shangó, es uno de los orisas o santos yorubas que representan la masculinidad por excelencia; San Lázaro es uno de los santos más devocionados en la cultura popular cubana, por practicantes afrocubanos y católicos. Los ejes de fe, que se magnifican por el contrario, son eminentemente femeninos, la Virgen de la Caridad - patrona de Cuba- y Yemayá, asumida por parte de los practicantes de la santería, como madre universal.

En el ejemplo que sigue más abajo se da otra de las muestras de reafirmación femenina en la comunidad de rap cubano. Aquí se magnificarán como ejes simbólicos fundamentales, las fuerzas internas, trascendentes, pero autónomas.

*De nuevo mi flow castiga,/Se fatigan las orejas las orejas que no aguantan este tren de palabras entrelazadas
que te parten pa'riba en carretilla y no te dan tiempo a nada./Estoy embriajada de cadencia, femenina,
activa, agresiva/Es Mariana pa' los papis y pa' las mimas. (Free style de Mariana,Concierto
Primer Corte, La Fábrica. Agosto, 2003.)*

La reafirmación de las mujeres adquiere sin embargo nuevas connotaciones en este texto de Magia López, “Un montón de Cosas”.

*Ya se sabe que no soy cualquier muchacha, /y lo afila que esta la mocha mía./Bandera blanca que vengo en
son de Rap pa' los guerreros./Sin papití y solapiá, no me hace falta clan, ni pandilleros./Hasta Malanga se
entero de cómo esta el tumbao, /y que si hay duelo no es solo entre caballeros/Estoy aquí dando palo, follow
me. ¡Vamos pa' rriba raza!7Hay que contar conmigo pa' la fiesta esta/Fresca y alerta con Orisas tras la
puerta,/atacando en línea recta, na' de cuento/Esto es aliento y color primero, no hay invento/Metiendo lo
que estoy metiendo./África latiendo cuando me pinto la voz,/Sábanas blancas cuelgan en mi balcón/Pero es
negra mi condición en pos de los demás.*

Aquí la autora traslapa la reafirmación personal hacia significaciones colectivas trascendentes, adquiriendo un carácter simbólico desde el punto de vista cultural y racial,

en un mensaje de paz y concordia, pero implicando también, el reconocimiento de su condición subjetiva como mujer y como negra. Esta misma rapera en el tema “La llaman puta” aborda el tema candente de la prostitución en Cuba. En los primeros años del proceso revolucionario se libró una ardua batalla para la eliminación de la prostitución, cuya erradicación fue durante años una de las más sonadas conquistas sociales. Sin embargo la crisis de los noventa y el desarrollo acelerado de una economía turística, incremento de forma notable este tipo de mercado. Dentro del habla popular surgió una nueva denominación para la prostituta, “jinetera”, que al mismo tiempo reconocía la polémica social y política que desataba la presencia de la prostitución, le otorgó un lugar dentro de la vida cotidiana, cuando no, lo exoneraba. A lo largo de estos años la postura oficial ha sido represiva para este tipo de actividad, asumiendo que las necesidades básicas de la población están cubiertas.²⁴ Las autoras mujeres han sido escasas en el abordaje del tema. En “La llaman puta”, Magia López brinda una mirada íntima y solidaria hacia las prostitutas, al tiempo que las nombra sin ambages ni eufemismos.

Imagina que todo se vuelve contra ti mujer./No hay dinero./No es que no alcance para nada el poco que tienes./Es que no tiene. Estas en baja./Como siempre pero esta vez mas que de costumbre /Tu cabeza se raja buscando soluciones./El padre del niño mejor ni lo mencionas./De pronto estas haciendo fila arañando algún empleo/Desesperada pero la jugada esta apretada./Vas una y mil veces y nada./Duermes escuchando el ruido de las puertas que te cierran en la cara./La sociedad tira el anzuelo y tú muerdes la carnada Obligada a hacer lo que no deseas,/Le huyes a la idea/Pero la miseria tiene la cara fea Aunque no se crea entonces lo que sea/Te arreglas como puedes/Sales sonando lo tacones Revisando mentalmente por si hay otras opciones./Pero no, tu cuerpo asume y entonces: te llaman puta/La llaman puta. ¡Yalodde!

Aquí el acto de prostituirse se presenta como una salida desesperada que está a la puerta de toda mujer, invitando a una mirada menos prejuiciado y más humana. Se esta hablando aquí de un extracción social específica, que ha quedado más expuesta a los efectos de la crisis económica. El grito final ¡Yalodde!, es uno de los títulos que detenta, Oshún, orisa femenino, que en la práctica de la Santería, es entendida como representación de la sensualidad femenina, una especie de Venus. Este grito es reverencia y reclamo de ayuda y protección para las prostitutas y para las mujeres de forma general.

Unas de las representantes más originales del Hip Hop cubano, son indudablemente el trío “Krudas Cubensi”, un calificativo ganado no solo por su imagen escénica, sino también por los tópicos que abordan en sus líricas. Estas tres mujeres, rastas, homosexuales, vegetarianas han impregnado sus letras de sus posturas existenciales, convocando a estilos de vida más saludables dentro de la juventud, y abogando por mejores niveles de inserción para las mujeres y los homosexuales en la sociedad. El tema “Sangre”hilvana en el tema de la menstruación femenina, todo un alegato a los roles de género.

(...)Que también soy parte de esta jodida verdad./Kruda, rebelde, contestaria,/de la más baja y subterránea casta: mujer./(...) quieres mantenerme oculta? No te identificas con mi realidad?/Manifestación Kruda, revolución. (bis)/Acaso crees que con dedicar una canción,/O dos días al año para homenaje, es suficiente pasaje para mi emancipación?7Cual voz, cual oportunidad?/Sensación. Cuantas veces has sentido en tarima

mi femenina energía/Si contaras con los dedos de una mano te sobrarían. Cuenta, cuenta. (...)/Quieres mamitas bonitas? Con la pestaña pintada?/Y aunque usen pantalones, tú, puedes darles unos buenos apretones, cuenta./Quieres rostro?, bellas formas, juventud, frescura?7 Pues coge, Kruda madura, casi una pura.

En este ejemplo se manifiesta la necesidad de profundizar y ampliar la agenda del debate de los problemas de la mujer, de encauzar la meta de la emancipación femenina hacia nuevos rumbos. La cuestión de la escasa representación de las mujeres en el Hip Hop se utiliza como un ejemplo del desplazamiento de las mujeres del poder dentro de la sociedad. Otro eco de esta misma preocupación lo hallamos en el tema “Eres bella”, de esta misma agrupación:

“Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía en al política./Hemos estado en una siesta mítica, creando seres reales/ y en el mundo han ido aumentando los males./Será que tenemos que seguir alimentando, amamantando/ A quienes joden esta realidad, o tenemos que tomar el mando de toda esta actividad?”

Aquí de manera explícita se invita a las mujeres a la toma de poder a salir del umbral de la domesticidad, para conformar lo que ellas denominan más adelante una “vanguardia mujerista”. Más que la convocatoria a una guerra de géneros, trasciende aquí la exhortación a la transformación de los roles tradicionales femeninos. Las Krudas además han tenido dentro de los ejes constantes de su trabajo la problemática racial y la exaltación de la cultura afrocubana. Ejemplo de ello es el tema “Iroko”, una especie de himno que combina la base rítmica de la tradición yorubbá en Cuba, el coro que utiliza es un canto de alabanza a Iroko, orisa vinculado con la reproducción femenina dentro de la tradición yorubbá

(...) única experiencia, recibo mensaje:/Omokekere²⁵, crea tu propia ciencia; omokekere, pinta tu propio paisaje/ Yo te voy a hablar siempre de los mismos temas/ De primas, de hermanas de abuelas de penas/ Y de nuestra gran riqueza. Madre, naturaleza. Qué belleza!7(...). Soy poesía. Soy esta pasa²⁶ mía. Oscura iluminación es la verdad de mi gente/ Voz de manigua presente. Soy rebelión a la vida cotidiana/ Veo cada mañana Iroko frente a mi puerta y digo:/Negritud revuelta, suprema fuerza que se apodera del mundo, negra negro profundo./ Soy hermandad soy valor de la sea (...)de dondequiera que venga./ Soy orgullo de mi bamba²⁷. Orgullo de mi color. Soy identidad. Soy cultura/ Negra Kruda, de Cuba.

Iroko, deidad yoruba, es identificada con la ceiba un árbol muy frondoso y común en Cuba, que tiene la capacidad de vivir más de cien años. La ceiba además, es uno de los enlaces más importantes dentro de las religiones afrocubanas, siendo objeto de culto común para ellas. En el tema se establece un paralelo entre la figura de Iroko y la mujer negra, haciendo una especie de tributo a su devenir histórico y a su presente, a su belleza, estableciendo una continuidad a su lucha por el reconocimiento social.

Clase y política

Una de las zonas discursivas más complejas y prolíferas del movimiento es la referente a las clases sociales y la política. Hemos decidido trabajarlas de forma conjunta puesto que

la mayoría de los textos estas se expresan de manera supuesta. Con un espectro formal bastante variado los raperos mas a manifestar sus inquietudes sobre las transformaciones económicas de la sociedad cubana, develando con su mirada la posición en que se encuentran. “Tengo” uno de los temas del dúo “Hermanos de Causa”, por ejemplo establece un contrapunto con el poema del poeta nacional, Nicolás Guillen, escrito en 1964. Utilizando recursos literarios similares, la reiteración de la palabra tengo, el poema fue símbolo del sentir de las clases populares favorecidas por el proceso revolucionario en sus primeros años, en sus primeras estrofas entonaba este especie de oda a la revolución cubana²⁸. A casi cuarenta años de distancia del momento del proceso que inspirara el poema original, “Hermanos de Causa” van a adscribirse al mismo acto patriótico de cantar a la nueva realidad:

*Tengo una bandera, un escudo, un tocororo/También una palmera y un mapa sin tesoro
Tengo alteraciones sin tener lo que hace falta/Tengo más o menos la medida exacta
Crónica que compacta polémica que impacta/Pasan los años y la situación prosigue intacta/El tiempo no perdona, pregúntale a la Habana/Que ahorita está en la lona, nadie le importa nada./Tengo una raza oscura y discriminada/Tengo una Jornada que me exige y no da nada/Tengo tantas cosas que no puedo ni tocarlas/Tengo instalaciones que no puedo ni pisarlas/Tengo libertad entre un paréntesis de hierro/Tengo tantos derechos sin provecho que me encierro/Tengo lo que tengo sin tener lo que he tenido/Tienes que reflexionar y asimilar el contenido/Tengo una conducta fracturada por la gente/Tengo de “elemento”²⁹, tengo de consciente/Tengo fundamento sin tener antecedentes/Tengo mi talento y eso es mas que suficiente.*

En los primeros versos se van a presentar buena parte de los símbolos de la nación cubana, presentados casi como un recipiente abstracto que va contener las verdaderas posesiones de la ciudadanía: un ciudad destruida, un salario real deteriorado y en perfecta discronía con el poema de Guillén, la imposibilidad de disfrutar de las instalaciones de esparcimiento, el sentimiento de falta de derechos reales y de libertad personal en la sociedad cubana actual. Al cierre de la estrofa aparece una clara definición de clase “tengo de elemento, tengo de consciente”, rematado con la afirmación personal resolución a las confrontación existencial que supone la vida cotidiana en el nuevo contexto. Inquietudes semejantes expone esta misma agrupación en el tema “La gente”. Algunas de ellas van a ser más explícitas como la denuncia a la exclusión social y económica que ha traído de la mano el desarrollo de la economía turística.

La sociedad sufre un estado de ansiedad/Nadie esta a salvo de la fatal casualidad/Esta ciudad exhibe toda su virtud/Para el que viene con divisa y no a la juventud./Ahora di tú lo que tendré que aprender después/Ayer abecedario ruso y hoy idioma Inglés./Decretos van, artículos e incisos vienen/Corruptos tienen lo que la honestidad no da./La calle esta revolucionando el suceso,/el retroceso tragándose el proceso del progreso./Y mucha gente el tiempo..... pierde/ Anestesiando los sentidos pa' no pensar en la muerte./Más sé que la suerte la hace uno mismo, se dice/Pero el destino se impone y a veces nos contradice./Sacrifíquese y aborre, se le recomienda./Censo de población y vivienda: "Cuba cuenta", "Cuántos somos?"; "Qué hacemos?"³⁰/Pero nadie jamás pregunta que queremos.

Con un clara sensación de involución “el retroceso tragándose el proceso del progreso”, el fragmento va evidenciar el extrañamiento del ciudadano común respecto a la dinámica política del país, “Decretos van, artículos e incisos vienen” como una retahíla autónoma.

Una de las voces del rap que más se ha destacado por su crítica abierta a la situación sociopolítica del país es sin dudas Papá Humberto, protagonista de uno de los mayores escándalos del Festival de Rap, cuando cantó uno de sus temas contra la represión policial, desplegando una pancarta con la frase “Denuncia social”, cierra su disco Pluma y micrófono con el tema “La Habana que no conoces”

*Insomne estoy en las calles de la Habana/Hacia ningún lado voy y de nada tengo ganas
Veo como se la ganan putas y proxenetas/Veo como a esta hora nada se respeta
La sirena del Meta³¹ se siente en la lejanía/Muchos corren evitando el roce con la policía
La situación se enfría todo vuelve a la normalidad/ Rescabuchadores a sus instintos le dan la libertad/ Así se mueve mi ciudad después de las 12/Esta es la parte de la Habana, asere³² que no conoces (...)/El baro³³ se busca en los muelles, en los almacenes, /En la cacería de extranjeros, lo ilegal nene/ Terminal de trenes abarrotada de inmigrantes/En su mayoría obstinados jóvenes tratando de seguir adelante (...)/Soñando están en el Malecón con otra orilla/Recién casados abrazados bajo la luna que brilla/El tiempo martilla las pocas posibilidades. /Para sobrevivir se inventa, se utilizan habilidades/Son verdades de mi nocturna Habana de las cuales formo parte/Por estar durmiendo, es que tengo que contarte.*

Esta estampa habanera va a colocar en el punto de mira las condiciones reales en las se enmarca la lucha por la supervivencia del individuo corriente en Cuba, obligado a estrategias ilícitas para lograr el sustento. El texto de principio a fin va a describir los distintos escenarios y personajes, que van representar, en una especie de canibalismo, el descalabro moral que no es reflejado en la imagen mediática del país. En este texto aparece el tema de la emigración tanto interna como externa, como una las salidas más comunes de la desesperación. En “De los mismos temas” el autor pasará a desarrollar un claro alegato político, centrando su lírica en el estatismo de la sociedad y la política cubana.

Aquí donde los segundos se hacen años/Donde los años junto con el recuerdo hacen mucho daño/Aquí envuelto en un magnífico engaño viviendo/Resignado a la espera injusticias sufriendo/Viendo como ríe a carcajadas la burguesía/Como soy utilizado como pasan y pasan los días./Todavía sin saber, realmente, porque abí va la gente/Muchos cerebros ya no generan sencillamente./Impacientes oprimidos buscan/salvación/Secuestros de lanchas, muertos/También lo del avión/La situación empeora, de cansados aumenta la lista/El maltrato psicológico ya no hay quien lo resista./Turista más que nosotros aquí tienen prioridades/La policía mas humana del mundo sigue cometiendo atrocidades/Necesidades en ascenso, no solución del problema en ascenso./Que se juega con el pueblo pienso/Desde el comienzo, locos, sé lo que pasa/Mi vecino luchó en Angola y en pedazos se le viene abajo la casa. (...)/No han cicatrizado heridas del pasado el dolor no desaparece/Camilo³⁴, una y mil veces. (Se repite)

(Coro) De los mismos temas, hablando de los mismos temas/Los mismos temas, jodiendo siguen los mismos temas/No han cambiado en absoluto, son los mismos temas/Los mismos temas, loco, los mismos temas

Aquí lo que no quiero, obligado a hacer/Verdadera libertad, necesito tener/No veo porque es en vano toda una laboral jornada/No veo porque el que se sacrifica no tiene nada/Tus alas son cortadas una vez que pretendes vuelo levantar/Dentro de un tiempo hasta mi propio respirar voy a tener que justificar/Es necesario limpiar la Dirección, sucia está esta/Allá arriba, casi todo apesta./Leyes impuestas sin una pizca de razonamiento/No obstante sigue, ardiendo el pavimento/ Cuentos, la misma mierda ya costumbre hecha/ De la falta de información por una amarrada televisión se aprovechan/A un lado se hecha todo lo

que no conviene/ Quien se da una vuelta por el barrio marginal/ Quien es que se detiene?/ Se sostiene una caduca idea con la cual la mayoría no esta de acuerdo/(...) Hablando de los mismos temas estoy, de que nada ha cambiado prueba/ El tiempo en una jodida época, demasiado tiempo congelado lleva./ Se lleva a cabo una campaña de sueños exterminadora/ El cese de esta campaña aún demora.

Por si fuera poco el tema se despide con las notas de un antiguo bolero en la voz de una de las figuras mas relevantes de la música cubana, Benny Moré: “No me vuelvas a cantar esa canción que me entristece/No me vuelvas a cantar esa canción que me hace daño”. Aquí hay un cuestionamiento frontal a la legitimidad de la conducción del país, con una prolífica presentación de argumentos entre los que se incluyen: los sentimientos de la exclusión política, la incapacidad para la solución de problemas concretos de la población, la censura de la información, expresándose una autoconciencia plena de ser rehenes del discurso político ideológico. Otra obra donde son observables resonancias de estas preocupaciones es el tema “Internas, internacionales” del grupo E.P.G.& B.

*La gente aquí tienen miedo de un cambio,/ tienen miedo de una persona./ Una nación como nosotros, de revolución, razona/ Que pasa cubano/ Ustedes piensan esperar toda la maldita vida/ sin luchar, con miedo de aguantar todo el tiempo/ el gran engaño del maldito movimiento/ que hablan mintiendo al pobre pueblo/ cuando ellos tienen una confortable y rica vida/ sin problemas familiares, que pasa pueblo?/ Lucha a nuestro lado/ Somos jóvenes rebeldes (...)Problemas de educación, / te hacen creer en una cosa que es mentira/ El mundo no es así/ Falta la organización, si/ Falta la información, si/ Lucha hermano haz tu revolución, si/ Dentro de la que ya no es real,/ escribe y habla a tu nación mundial (...)
Es el lugar donde más hablan de los problemas del mundo/ Muela y caída sobre nosotros, que sabemos pensar/ No necesario aguantar/ habiendo miles de formas de luchar/ La finquita, necesita/ Alguna visita/ De estas gentes que hablan de las dificultades de otras ciudades(...)Esto es protesta/ Cultura Hip Hop/ Hablar de las calles cubanas/ Prisiones cubana/ Verdades cubanas/ (..)Se como yo exigente/ Amarra con real ideología el cerebro de la clase alta/ De los que no le interesa lo que pasa realmente (...); Esto es una estafa!*

En esta obra la temática fundamental va a ser el tema de las libertades: de prensa, de expresión, de información. Sin embargo va a realizar una inflexión en psicología colectiva en que a inconformidad va de la mano del estatismo y el temor, tanto a la rebelión como a la transformación de la sociedad. En este tema como en otros que hemos analizado en este acápite se manifiesta una asimetría entre la posición de estos sujetos y las instancias de poder político y económico, apareciendo conceptos como el de “Clase alta, (E.P.G&B); Burguesía (Papá Humbertico).

Raza

El cuestionamiento de la problemática racial dentro del Movimiento, va orgánicamente ligado tanto a las modificaciones estructurales de la sociedad cubana de los noventa como a la creciente percepción de estos cambios y de sus implicaciones raciales. Por ejemplo, en una investigación realizada en el año 2000 sobre la identidad racial de los negros habaneros que involucro a 32 sujetos, el 87,5 % de la muestra, conformada aleatoriamente, consideró que poseían peor status que los blancos, el 94 % consideró que en Cuba existía la discriminación racial y el 81 % expresaron vivencias al respecto (Selier y Hdez, 2000; 2002). La realidad y las vivencias cotidianas habían deshecho el tabú

sobre la expresión de estos problemas, ante la fractura de los ideales de igualdad, enarbolados a lo largo del proceso revolucionario.

En este acápite realizaremos un somero viaje por las maneras en que se ha manifestado el debate racial en el movimiento de rap cubano. Para ello hemos seleccionado algunos textos representativos, ardua tarea, cuando ha sido una de las temáticas más recurrentes dentro de la lírica de los raperos cubanos y en la que al mismo tiempo se presenta en la mayoría de los casos, involucrada con el resto de las dimensiones analíticas que presentamos en el trabajo, es decir, clase, género, política. El primer ejemplo es del dúo “Hermanos de Causa”, que en el tema “Lágrimas negras”, expone el diapasón de la fenomenología del racismo en la Cuba actual, rimando el background de sus experiencias cotidianas como víctimas del mismo.

Yo de frente todo el tiempo realista./No me digas que no hay racismo, donde hay un racistas./ siempre y cuando, donde quiera que me encuentre,/ el prejuicio de una forma u otra esta presente/Negro delincuente: concepto legendario, visto como el adversario en cualquier horario./ Blancas con tiquitiqui³⁵, ganando buen salario,/ Blanquitos miquimiqui³⁶, jugando Super Mario³⁷,/ Tienen metido en su psiquis, que por mi color yo soy un ordinario. (...)/ Blancos y mulatos en revistas “Sol y Son” para el turismo, mientras que en televisión/ casi lo mismo, en una Cuba donde hay negros a montón, (...) la pura cepa casi no aparece en la programación./ Ocasión cuando aparece es en deportes, o en papeles secundarios/ haciendo de resortes, haciendo el clásico “papeles de esclavos”/ fiel, sumiso, o haciendo el típico ladrón de moral por el piso. (...)/ (...) a pesar que el reloj no se paró; otros dicen “no soy racista yo, claro que no”/ Diciéndole a la hija, “un negro no sirvió”; si el negrito era amiguito y tenia dinerito,/ puerta abierta: “parece ser un buen chiquito”. Si no tiene, entonces, “Es un tipo”.

En la introducción del tema se aprecia un diálogo con un remoto interlocutor, que esta negando la existencia de la discriminación racial y la existencia de prejuicios. Acto seguido se pasa a la contextualización de la problemática racial, liado al proceso de estratificación clasista en el contexto de la crisis, donde la raza ha sido implementada como una herramienta para la limitación del acceso a los recursos económicos³⁸. En el mismo fragmento se hace referencia al complejo proceso de las representaciones mediáticas y de cómo estas participan de la ratificación de los prejuicios raciales, finalizando con la cuestión de la doble moral racista en las relaciones de pareja, que es una de las esferas experienciales del racismo más comunes de los negros cubanos (Selier y Hernández, 2000; 2002). Más adelante el texto refiere a dos de las situaciones más deplorables que afectan a los negros cubanos en el contexto de la crisis: el asedio policial y el auge de los chistes racistas.

*Agente policiaco, con silbato o sin silbato./ Sofocando a cada rato, los más prietos son el plato preferido./ Los otros aquí son unos santos, de Cuáles? Cuántos?/ Momentos oportunos para que me vengas a decirme aquí, que no hay ninguno,/ Más fácil es culpar a algunos de color oscuro, / supuestamente involucrado por lo que aparenta./ El éxito en la vestimenta, nos hace ser el centro del pleito de compra y venta/ Hay gardeo con la pinta, tenlo en cuanta / El humorista usando como base nuestra raza,/ poniendo al negro siempre con las manos en la masa/ Ya no les basta ahora tenemos a los cómicos sacando lascas
Por eso me mantengo firme aquí, como los rastas/ Aun en muchos ojos blanco y negro no contrasta.*

En el marco del ascenso de la economía turística se produjo un aumento de la presencia policial en las calles cubanas, a la que se le otorgó carta blanca para detener e investigar en cualquier momento a cualquier “elemento sospechoso”. El bajo nivel cultural y la poca preparación en general de estos efectivos, condujo a un comportamiento deliberado de arbitrariedad y prejuicio que ha afectado fundamentalmente a los negros y jóvenes, que son precisamente las variables sociodemográficas fundamentales del moviendo de rap cubano. Estos han reflejado sus experiencias en este sentido y sus protestas en sus temas como lo muestra este otro texto de “100% original”

Que vengo armando con la tropa de Siete Rayo³⁹,/Negros demonios la verdad le ronca el tallo/ Pero mi gente ya se acabó el abuso y el vasallo/No formen na' mi pueblo es bueno y fiero como gallo (...)/Yo faja'o ochenta rounds; fresco y strong, cogí por el Vedado./Y una esquina, mira, ese gallo se ha encarnado, Haló por el cuello y dijeron “Alaba'o”/Tiraron el cacheo hasta los perros chauchau; “o subes pa'l camión o te damos pau pau”/Yo iba a la tienda a comprar refresco Toki⁴⁰; eso no lo importo “tíralo en el walkie-talkie”./Y un elemento, alias “Koki”, tremenda miradera con mis Popyys⁴¹./y yo le dije: “Oye se mira y no lo toqui, que eso está en divisas allá en la Shopping⁴², opi”./ (...)y yo analizo y no lo entiendo Marilú, porque a mis negros los detienen en la esquina, /si yo fui a la guerra y vine con Mambrú. Entonces dime, ¡ah!, que te pasa tú.

En ambos fragmento se deja claro estas acciones policiales, están afirmando la diferenciación socio clasista en la sociedad actual, en dos ángulos diferentes. En el primero se advierte un sentimiento de exclusión y marginalidad, desde el sector más empobrecido, “El éxito en la vestimenta, nos hace ser el centro del pleito de compra y venta”. La segunda mirada viene de de un estrato con más recursos, que puede tener unos zapatos deportivos e ir a la tienda aunque sea para comprar lo mínimo indispensable, pero que igualmente vivencia la marginalidad por el prejuicio racial. La frase final que citamos del fragmento de 100 %, eleva el cuestionamiento de la situación a la dimensión histórica y a la contribución de la comunidad afrocubana a las gestas nacionales en todos los momentos históricos.⁴³

No quisiéramos dejar de incluir dentro de los ejemplos de la resonancia de las acciones policiales dentro de la obra del movimiento de rap, un antológico tema “Alerta”, del cuarteto “Explosión Suprema”, que muestra una estampa hiperrealista del problema, elevando una energica e iracunda protesta en este sentido.

Alerta, piensa con la cabeza; olvida mi color y observa bien mi sutileza/ ¡Shut up, por dios! Asere, que tu estas formando?/ Como carajo no puedo cantarle a mi color discriminado. / (...) mercancía que busca mercancía de noche y de día. ¡Que volá!
que destina a los ciudadanos hacia el mas allá, con una mano no hace falta avión para volar hasta caer en Alcatraz; ¡pla! Pra! Sonó la puerta de tu nuevo hogar, tan solo por respirar y por tu forma de caminar.(...)Querían hacerme el mismo sabotaje a mí,/ tirarme en el bolsillo veinte años de equipaje./ Pa' hacerme un personaje, te mando a matar, yo,yo,yo. La mafia interna. (...)Te molesta mi vestido extravagante, Y andas vestido con mangas largas tú/ desde el cuarto menguante hasta el cuarto menguante. Valga la redundancia/ Ciudadano no haga estancia, o tendré que remitirlo para la ambulancia/ por chocar con mi bastón o el cabo de mi pistola.

Comentando algunos de los fragmentos anteriores mencionamos una primera pista a una de las dimensiones más intensas que va a tener el debate sobre la racialidad en el movimiento, el rescate y la socialización en las audiencias más jóvenes de la memoria histórica afrocubana. En los últimos años ha ganado espacio la discusión entorno a la historia social del negro en Cuba, contraída o invisibilizada en la narrativa sobre la nación más difundida, en particular de los libros de enseñanza⁴⁴. En el Rap cubano se socializan, traducidos a una expresión joven y contemporánea muchas de estas ideas y a su vez se aportan nuevas cuestionamientos, nuevos diálogos con el pasado, el presente y los vasos comunicantes entrambos. En la obra “Homenaje al Partido Independiente de Color” el dúo Anónimo Consejo utiliza introducción y cierre del tema, recursos litúrgicos de los ritos yorubas, primero el rezo del Oríkí, utilizado en ceremonias de cultos a los ancestros. La frase ibaé, es una exhortación de protección e iluminación a los ancestros del linaje familiar en los cultos de ascendencia yorubas practicados y conservados en Cuba. Sin embargo la alegoría religiosa hilvanará en este caso el linaje histórico de los negros cubanos, cuyo papel es escaso, cuando no, totalmente desconocido.

Pedro Ivonet, ibaé; Zoila Gálvez, ibaé; Evaristo Eztenoz, ibaé; Gustavo Urrutia, ibaé; Aponte, ibaé; Antonio Maceo, ibaé; /A nuestros Mártires del partido Independientes de Color./ Pedro Ivonet, ibaé. Yo como usted por la justa causa moriré, / Amor sin diferencia hace la fe, hombre y mujer, guerreros de África, otra vez de pie/ Ganga zumba, Adeyeme y Sekú, verbo alumbra juventud (...)/ Nuestra función educación, en cada barrio ¡Hip Hop, Revolución!/ (coro) Ae, eo, abre los ojos raíces afrocubano soy yo. / A mi gente traición engaño, luego de la independencia echados al montón, hombres mujeres niños, la maya Holguín, Santa Clara, matanza, masacre desarmados en combate/ Que ocultaron la historia, hoy la memoria vuelve al ataque. (...) Pedro Ivonet, ibaé. / Ni en mármol, ni en bronce en nuestro corazón y mente desde entonces, se unen estas voces, 1912. (...) Gloria Rolando, Ashé; Rogelio Martínez Fure, ashé; Leyda Oquendo, ashé; Tomás Fernández Robaina, ashé; Adeyeme y Sekú, ashé; Anónimo Consejo, ashé

El texto explicita el compromiso de estos jóvenes con la divulgación de la memoria colectiva, centrándose esta vez en uno de los hechos más onerosos y poco conocidos por sucesivas generaciones de la población cubana, la Masacre de los Independientes de Color, en 1912⁴⁵. Es de destacar el uso abierto del término afrocubano, que ha sufrido históricamente un extraordinario vilipendio por su uso, negándosele su valía para referirse a la experiencia de los negros de Cuba. El contexto del tema desborda en significaciones plenamente sentidas y vivenciadas que solo este significante puede contener. Afrocubano, nombra los olvidados de que la historia, que merecen honra y tributo, afrocubano es también un sentido de continuidad de la lucha de los ancestros, expresada con el homenaje final a los que han contribuido, al conocimiento de este pasado para las nuevas generaciones. Los nombres que cierran y que preceden la frase ashé⁴⁶, son los que han permitido y facilitado el reencuentro de los jóvenes con esta memoria colectiva. Este despertar de la conciencia histórica afrocubana, va reflejarse en la lírica del grupo Obsesión.

La furia de mi garganta, desencadena fuegos artificiales, desde que sabe que también merece papeles protagonistas. (...) El archipiélago me da más valor del que necesito/ Para ser quien soy y lo que soy hoy, lo soy donde quiera que esté./ Sumido en esta negritud pregunto, quién es usted que pone en tela de juicio mi procedencia? Quién es usted que cuestiona mi decencia, mi integridad y apariencia? Quién es usted que duda de mis capacidades y niega virtudes que me salen a flor de piel?

Aquellos vientos trajeron estas tempestades, resulta que así de pronto, un montón de cualidades cayo encima de mi raza, y muchos fueron a pasar en masa un curso, de cómo no ser racistas, Se graduaron con honores y fiestas y hasta el sol de hoy, permanecen escondidos en la frase esta: SOMOS IGUALES, TODOS LOS SERES HUMANOS/Estimado Fulano, si para usted no son lo mismo blancas y negras manos, considérese invitado a mi concierto prieto. (...) Estoy rapeando al compás de mis pasas, mi ñata, mi bamba, mi árbol genealógico, mi historia, mis costumbres, mi religión y forma de pensar. Se que el tribunal me observa, pero yo también lo miro fijo. / Abuelo me dijo: "Mi'jo, no se puede titubear a la hora de desactivar las bombas". / Por eso en pleno juicio bailo conga frente a to' el jurado, porque se que han prevalecido mis motivos. Tengo testigos que donan sangre a lo que digo. Ahora: que venga la sentencia!

“Merecer papeles protagónicos” ha sido un verdadero descubrimiento para esta generación y a partir de ese hallazgo se han creado nuevas bases para la autoestima racial y para enfrentar cualquier intento de menoscabar su condición humana. El fragmento explicita también como la discusión sobre la raza y la expresión del racismo fue convertido en un tabú en la sociedad cubana postrevolucionaria, minando también las posibilidades de superar los problemas y prejuicios aún existentes. El final del tema expresa la resolución que representan los raperos para la denuncia y resolución de estos problemas.

Por último queremos abordar la dimensión cultural y religiosa que se expresa como parte de las reivindicaciones raciales dentro del movimiento de rap. Uno de los textos más explícitos referidos a este tema es la obra "Ashé"⁴⁷, del dúo “Hermanazos”.

*Soy de regla tierra de abakú⁴⁸, paleros, santeros y una tonga de cosas más,
Sabes como tengo mis raíces, clavadas. Ni una grúa Kato las levanta, Akamanñere⁴⁹ nene
Empezamos con la asociación secreta de hombres: que no deben traicionar a un amigo
Abandonar a su hijo; querer a su esposa; cuantos aquí pueden ser ecobios⁵⁰? (...)
Coro: Ashé, ashé pa' mi familia; Ashé, ashé pa' los moninas.⁵¹
Ashé ashé pa' la cultura; Ashé, ashé pa' Cuba.*

El fragmento seleccionado hace referencia al orgullo por la participación en las expresiones religiosas afrocubanas, celebrando los valores intrínsecos a las mismas. El coro del tema enfatiza el sentido inclusivo, comunitario y enriquecedor del patrimonio cultural de la nación. Anónimo Consejo va aportar un sentido diferente de este patrimonio cultural, entronizándolo como símbolo de resistencia racial.

*Loma y machete, no somo ecravo ya. Loma y machete, ya no hay grillete ma'.
Que lo iyalosh⁵² van pa' lo monte. Que babalosh⁵³ van pa' lo monte*

*Cimarrón loma arriba, lucha por tu vida; no dejes que el grillete sofoque tu energía.
Que pasa no te detengas, camina. Se acercan lo perros, la lucha es de por vida
En la loma esta tu casa, tu ñata, tu pasa, Y para el cruel que me arranca
Mi bendición y mis gracias. Cuero, al palenque, el cepo el grillete,
no más esclavos, loma y machete.*

“Loma y machete” es un monumento a la memoria histórica afrocubana en una primera instancia porque imbrica en sus versos muchos de los símbolos asociados a esa memoria:

el habla de los bozales, la figura del cimarrón, el grillete uno de los instrumentos de castigo de los esclavos, el palenque, el cepo. Algunos de estos símbolos han servido para el estigma racial, aquí van a ser implementados como convocatoria a la libertad personal y religiosa, a la estima de los atributos propios, a una lucha por a reivindicación y el reconocimiento echada a andar por los ancestros pero que aun esta por concluir.

Conclusiones

El movimiento de Rap cubano es un elemento orgánico de este crisol de transformaciones y emergencias de nuevos sujetos y nuevos actores sociales. Es en primera instancia, un movimiento eminentemente cultural pues es esta forma de arte, el aspecto central que los nuclea e identifica a los sujetos involucrados como comunidad, al mismo tiempo las expectativas y aspiraciones de estos sujetos están fuertemente asociados al devenir de sus carreras artísticas. Otro de los elementos cohesivos están determinados por compromiso, o no, con un arte de conciencia, que es lo que los define o no como raperos undergrounds o como ellos también se definen como “los reales”. De ahí se desprende el hecho de que para zonas significativas del movimiento, rimar sin ambages las verdades de la sociedad en que viven, ha sido legitimado como un valor y un compromiso ético.

De esta manera han logrado establecer un canal para el debate y la expresión de los problemas actuales más candentes de la sociedad cubana. Al mismo tiempo ha creado una plataforma para la afirmación individual y colectiva de sujetos que se experimentan como marginados en la situación actual: mujeres, homosexuales, hombres de color de las clases más humildes que van reconociendo, identificando y guiando a sus seguidores a la toma de conciencia y responsabilidad por el entorno y los problemas que le rodean.

Su gesta esta enmarcada en una sociedad que ha inculcado a su ciudadanía que todo lo da, y que es quien resuelve sus problemas y que aquellos que persisten o son de menor importancia o se hallan sin solución por culpa del bloqueo, donde, en última instancia, las reformas son generadas de forma vertical y de arriba hacia abajo, aunque se ratifiquen popularmente. Las voces que hemos presentado en este trabajo, representan demandas y reclamos de “los de abajo”, a cuya pertenencia se adscriben explícita e implícitamente, como lo muestra el arsenal simbólico que utilizan en las rimas y del que dan fe las numerosas notas sobre el lenguaje y las palabras que utilizan diseminadas a lo largo de este trabajo, con el uso del lenguaje del populacho, de los marginales, ellos están patentizando una ruptura de la normas culturales, y al mismo tiempo la ruptura del consenso político existente en otras generaciones de cubanos elevando como nunca antes un discurso crítico colectivo desde sus contextos subjetivos y experienciales hasta las esferas más altas de la sociedad.

Bibliografía:

Acosta, Leonardo: "Interinfluencias y confluencias en la música popular de Cuba y de los Estados Unidos". En "Culturas encontradas: Cuba y los Estados Unidos". CIDCC "Juan Marinello", Ciudad de la Habana, 2001.

Basso, Alessandra. " Rap por amor al arte? El Caimán Barbudo#303, año 2001.

Borges Triana, Jorge. " ¿Hip Hop Nacional: Que bolá asere?"

Caño Secade, María del Carmen " Relaciones raciales, proceso de ajuste y política social. Ciudad de la Habana, Cuba. ". En Revista Temas No. 7, julio-septiembre 1996.

Castro Ruz, Fidel (Discurso pronunciado en la iglesia Riverside, Harlem, New York, 8 de septiembre del 2000.)

Cordero, Tatiana. "Incitación al reto: una mirada sociopsicológica al fenómeno del Rap en Cuba". En Revista de Hip Hop Cubana " Movimiento #1, 2003.

de la Fuente, Alejandro: "Antídotos de Wall Street". Raza y racismo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En "Culturas encontradas: Cuba y los Estados Unidos". CIDCC "Juan Marinello", Ciudad de la Habana, 2001.

_____ : A Nation for All. Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba, North Carolina, The University of North Carolina Press, 2001.

_____ : Una nación para todos: Raza, desigualdad y política en Cuba:1900-2000. Editorial Colibrí. Madrid, España, 2001

_____ : "Mitos de"Democracia Racial": Cuba, 1900-1912". En "Espacios, silencios y los sentidos de la libertad. Cuba entre 1878 y 1912", eds. Martínez Heredia, Fernando – Scott, Rebecca J.- García Orlando. La Habana, Ediciones UNIÓN, La Habana, 2001.

Espina, Mayra: "Género y cambios en la estructura socioclasista cubana en los 90". Center for Latin American Studies, Universidad de California, Berkeley ,2001

_____ : "Panorama de los efectos de la reforma sobre la estructura social cubana: grupos tradicionales y emergentes. XXI CONGRESO DE LASA, Chicago, 1998.

Fernández, Sujatha. "Fear of a Black Nation: Local rappers, transnacional crossing and state power in contemporary Cuba., 2003.

Fernández, Ariel. Entrevista a Harry Belafonte. Juventud Rebelde, 19/08/2001

_____. "Rap Cubano, poesía urbana o la nueva trova de los noventa?". El Caimán Barbudo, # 296, año 2000.

Guanche, Jesús. "Etnicidad y racialidad en la Cuba actual".. Ciudad de la Habana, Cuba.. En Revista Temas No. 7, julio-septiembre 1996

Guanche, Jesús. "Etnicidad y racialidad en la Cuba actual." Bogotá, Colombia. ". En Revista "América Negra" #15; 1998.

Helg, Aline. " Lo que nos corresponde: la lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba: 1886.1912". Ed. Imagen Contemporánea, La Habana, 2000.

.Hernández, Daniela. " Raza y prejuicio en Santa Clara: un reporte de investigación.. En Revista "América Negra" #15;1998. Bogotá, Colombia

Hip Hop.cu #0, año 1. (Boletín del Festival de Rap).

hooks, bell: "Misogyny, gansta rap, and The Piano". Z magazine, february, 1994.

_____. " Vendiendo bollitos calientes: Representaciones de la sexualidad femenina negra en el mercado cultural." En Revista Criterios, La Habana, n°34, 2003.

Mesa-Lago, Carmelo: "Las crecientes disparidades económicas y sociales en Cuba: Impacto y recomendaciones para el cambio"University of Miami, 2003

Morales Chuco, Elaine: " Juventud, pobreza y marginalidad". Ponencia Presentada en el taller " Hacia un estudio histórico de la marginalidad", Universidad de la Habana, 2003

Morales, Sandra. "Estudio de representación social de la raza negra en técnicos y obreros". Tesis de Pregrado, Facultad de Psicología. Universidad de la Habana, 1998.

Revista Movimiento #1, 2003.

Pérez. Marta O." La identidad Nacional de los Jóvenes Cubanos". Revista Estudio #1, Centro de Estudios de la Juventud, La Habana. Enero-junio, 2001

Perry Marc D. "Consuming and Performing Blackness: The Cultural Politics of Race, Rap, and Tourism in Contemporary Cuba". Ponencia presentada en LASA , Texas, 2001.

Perry Marc D. "El rap en Cuba: una nueva expresión de la cultura e identidad afrocubana".

Coloquio de Teórico de Rap, La Habana, 2002.

Marc Perry. "Global Hip Hop and the Transnational Politics of Black Difference" (Draft) Dept. of Anthropology. University of Texas - Austin. (2003). Inédito cortesía del autor.

Ramos, Maribel "Taller: Sociedad Compleja. Centro Juan Marinello", La Habana, diciembre, 2003.

Rivera, Raquel. Conferencia 3 julio, 2003

Rodríguez, Pablo y colaboradores. "Relaciones raciales en la esfera laboral". Informe de Investigación. Centro de Antropología de la Habana, 1999.

Rose, Tricia: "Black Noise: Rap music and black culture in contemporary America". Wesleyan University Press; Middletown, Connecticut, 1994.

Selier, Yesenia y Hernández, Penélope. "Representación Social de la raza negra en jóvenes de Ciudad de la Habana." Trabajo de Curso, 1997.

Selier, Yesenia y Hernández, Penélope. "De la Negritud y otros demonios: estudio de identidad racial en negros habaneros, afiliados y no afiliados a grupos culturales de ascendencia africana". Tesis de Pregrado, Facultad de Psicología, 2000.

West-Durán, Alan. " Rap's diasporic dialogues: Cuba's redefinition of blackness. Ponencia presentada en Coloquio teórico del Festival de Rap " Habana Hip Hop", 2003.

Zabala Argüelles, María del Carmen. "Familia y pobreza en Cuba. Flacso Cuba, 200?"

¹ Fuera de Cuba se desarrollan estudios por académicos estadounidenses fundamentalmente, entre los que se encuentra Sujhata Fernández y Marc Perry.

² Para ampliar la caracterización de la estructura social cubana del periodo ver Nota 1 al final de este trabajo.

³ Aspecto esencial para nuestro trabajo, dada la elevada representación de negros y mestizos en el movimiento de rap y la relevancia del discurso racial dentro del mismo.

⁴ Este "olvido", se enmarcaba en la voluntad del nacionalismo revolucionario que anhelaba la desaparición de las diferencias para la construcción de una nación unida que pudiera hacer frente a las continuas agresiones de los Estados Unidos.

⁵ Blancos 22, 2, negros 22,1, mulatos 22, 9. En Alejandro de la Fuente, p.426.

⁶ Según Alejandro de la Fuente esta figura data en códigos cubanos desde 1936, con una ascendencia lombrosiana, tenía el objetivo de reprimir la predisposición al crimen. "La peligrosidad social era esencialmente utilizada para caracterizar la conducta de los negros, particularmente de los negros jóvenes. El ochenta y cuatro por ciento de los individuos socialmente peligrosos oscilaba entre las edades de 16 a 30 años". (De la Fuente, 2001, p.432)

⁷ Legalmente se estipula que los negocios por cuenta propia deben emplear únicamente a miembros de la familia, aunque en la práctica no se produce de esta forma, los salarios se pactan de forma interna regulado por las leyes de oferta y demanda. Ellos en efecto han empleado un capital inicial que se justifica a partir de remesas, en el caso de los alquileres de habitaciones por el hecho de poseer un inmueble apropiado.

⁸ Concepto corriente dentro de los economistas cubanos para “abarcar el conjunto de actividades conformadas o revitalizadas nominar las fusiones de capital durante la reforma económica, fundamentalmente aquellos que operan con divisas, incluyéndose en los mismos el turismo, las redes comerciales en divisas, las firmas extranjeras xtranjero o de capital mistos y otros. En muchos casos cuentan con un mayor nivel de independencia en la labor administrativa, disponen de mayores recursos y mejores condiciones de trabajo. (Rodríguez, 1999)

⁹ En el estudio de María del Carmen Zabala estos representaban un 75 por ciento.

¹⁰ El sector cuentapropista es un sector muy complejo pero pueden distinguirse con claridad los que facturan su actividad en dólares y/o pesos cubanos y el tipo de servicios que prestan.

¹¹ Término no bien visto por lo general en el lenguaje popular y la academia cubana, pero que lo utilizo en este trabajo como categoría inclusiva de negros y mestizos.

¹² Este estudio, mucho más amplio, que lo que el espacio nos permite, analizó también la blanquización de las reservas y escuelas de hotelería, y como los “de color” tienen un mayor tiempo de espera en las bolsas empleadoras y son despedidos o “racionalizados” de sus puestos de trabajo, dos veces más que los blancos. Por otra parte este trabajo completo el panorama advirtiendo como los negros tenían que realizar 2,7 veces más, trabajos extras a su jornada laboral que los blancos y 1,4 veces más que los mestizos, recurriendo a la venta de los productos racionados, 3,7 veces más que los más que los blancos, y 2,1 vez menos que los mestizos. Siendo 2,1 vez menor en el sector emergente que en el tradicional.

¹³ Uno de los aspectos más cruciales de la naturaleza del movimiento es su composición racial. Entre los datos de los afiliados a la asociación Hermanos Saíz apenas hallamos solo un 5 % de raperos definidos como blancos, el resto eran negros (70%) y mestizos (25%).

¹⁴ Escuela deportiva.

¹⁵ Denominación local para las escuelas internas, muy extendidas en la enseñanza media superior o preuniversitaria.

¹⁶ Dulce muy vendido en Cuba antes del Período Especial.

¹⁷ Video Game.

¹⁸ Juguete muy común en Cuba, hecho con un plancha de madera y unas ruedas pequeñas.

¹⁹ En el lenguaje popular, madre.

²⁰ Una de las primeras tiendas por departamentos, que comercializaba en dólares, inauguradas antes incluso de las reformas económicas.

²¹ Palabra yoruba que representa el poder de resolución de las fuerzas de la naturaleza. En el lenguaje cotidiano se utiliza como sinónimo de poder o buena suerte.

²² Palabra de origen carabalí, cuyo lenguaje ha sido uno de los ejes litúrgicos de la Asociación Secreta afrocubana Abakúa.

²³ Diminutivo de micrófono.

²⁴ Este contrapunto ha sido asumido por manifestaciones distintas de la música popular. Uno de los más memorables ejemplos es el tema “Flores Nocturnas” de Silvio Rodríguez que versa: “Flores que cruzan las puertas prohibidas/flores que saben lo que no sabré/que ensartan su sueño de vida en guirnaldas sin fé./Flores de sábanas con ojos, flores desechables./Campanillas del antojo, flores sin primavera ni estación./Flores comiendo sobras del amor.”

²⁵ Pequeño niño en yoruba.

²⁶ Forma despectiva para designar el pelo de los negros

²⁷ Forma despectiva de designar los labios de los negros.

²⁸ Fragmentos del poema original. “Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes, no tuve ni podía tener Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir/yo, campesino, obrero, gente simple,/tengo el gusto de ir (es un ejemplo)/a un banco y hablar con el administrador,/no en inglés,/no en señor,/sino decirle compañero como se dice en español./Tengo, vamos a ver,/que siendo un negro/nadie me puede detener/a la puerta de un dancing o de un bar./O bien en la carpeta de un hotel/gritarme que no hay pieza,/una mínima pieza y no una pieza colosal,/una pequeña pieza donde yo pueda descansar./Tengo, vamos a ver,/que no hay guardia rural/que me agarre y me encierre en un cuartel,/ni me arranque y me arroje de mi tierra/al medio del camino real./Tengo, vamos a ver,/que ya aprendí a leer,/a contar,/tengo que ya aprendí a escribir/y a pensar/y a reír./Tengo que ya tengo/donde trabajar/y ganar/lo que me tengo que comer./Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener.

²⁹ En el lenguaje cotidiano sinónimo de marginal.

³⁰ Alusión al censo de población realizado en el año 2002 del que aún no se han hecho publicas las estadísticas. El lema del censo era “Cuantos Somos? Que hacemos?”

³¹ Policía.

³² Hermano en carabalí, lengua usaba en el culto de la secta Abakúa.

³³ Dinero.

³⁴ Camilo Cienfuegos una de las figuras más populares de la primera etapa revolucionaria, cuya desaparición física aún es un misterio.

³⁵ Tiquitiqui: en el habla cotidiana de unos años atrás, zapatos de puntera fina, zapatos de salir, elegantes.

³⁶ Miki: derivado de Mickey Mouse. En el habla popular, emperifollado, de clase alta, que vive bien.

³⁷ Super Mario: Relativo al video game, Super Mario Bros.

³⁸ El desarrollo de la economía turística y la entrada del capital extranjero, como uno de los actores económicos más vitales en Cuba, desarrollo desde sus inicios criterios e instancias para la selección de personal, que aunque nunca tuvo una legislación explícita de exclusión racial, desarrollo conceptos claves como el de la “idoneidad”, o “buena presencia”, que junto al poco control y la inexistencia de una política de cuotas sobre el proceso junto a otros fenómenos, como el nepotismo, condujo al blanqueamiento de esta masa laboral, que disfruta de mejores salarios y condiciones de trabajo. (Rodríguez, 1999)

³⁹ Siete Rayos, mpungu o dios de la Regla Conga, otra de las grandes religiones afrocubanas, dios del trueno y de las tempestades.

⁴⁰ Marca de refrescos en polvos, muy consumida en Cuba por su bajo precio en dólares, 10 centavos, los paquetes pequeños, un dólar el paquete más grande.

⁴¹ Sneakers o zapatos deportivos.

⁴² Anglicismo derivado de shopping, tienda. Las primeras tiendas en dólares en el contexto de los '90, envolvían sus mercancías en bolsas de plástico con grandes carteles "Easy Shopping", con impacto tal en la población cubana que usaron el vocablo shopping para definir a todas las tiendas en divisas hasta la actualidad.

⁴³ Parte de la nueva ola historiográfica de la cubanología fuera de la isla, enfatiza el papel de los negros en las gestas nacionalistas. El papel del sujeto negro en la historia cubana fue estudiado aisladamente por historiadores insulares, obra escasamente divulgada y conocida dentro de la isla.

⁴⁴ Afortunadamente en medio del mismo han sido publicadas obras de cubanólogos foráneos como Aline Helg, Alejandro de la Fuente, Rebecca Scott que arrojan nueva luz a la memoria de este grupo social y a su participación en la gestación de la nación. En esta oleada destaca también la obra estudiosos insulares como Tomás Fernández Robaina, Daisy Rubiera y otros científicos sociales del patio.

⁴⁵ El P.R.I: Fundado en 1907 en la Habana, es el pionero de las luchas cívicas por los derechos de los descendientes de africanos en todo el continente americano. Sus cabecillas en 1912 realizaron una protesta armada para derogar la Enmienda propuesta por el senador negro Martín Morúa Delgado, que ilegalizaba la existencia de partidos raciales o con motivos raciales en la naciente República de Cuba, la respuesta del senado fue la más sangrienta represión racial de la historia de Cuba, cuyas cifras exactas, estimadas entre 3 mil y 6 mil, aún son desconocidas. El primer libro sobre el hecho fue publicado en la década del 50, por Serafín Portuondo Linares descendiente de un Independiente, solo reeditado por primera vez en 2003. En los últimos años ha sido una de los hechos más estudiados de la historiografía cubana.

⁴⁶ Palabra yoruba que nomina el poder de resolución, usado aquí como deseo de poder y larga vida a los que han contribuido a la socialización de la verdad histórica.

⁴⁷ Ídem.

⁴⁸ Abakúa: secta religiosa masculina de origen carabalí, al parecer culto exclusivo de Cuba.

⁴⁹ Expresión del culto abakúa.

⁵⁰ Hermano in lengua carabalí, perteneciente a la fraternidad de los abakúas.

⁵¹ Hermano, socio, amigo, sentido fraterno dentro de la sociedad abakúa, ídem a asere y ecobio.

⁵² Madre de santo, palabra yoruba que define a las mujeres que se asientan santo, por definición practicante de la santería.

⁵³ Padre de santo. Ídem a la nota 17, pero relativo a los hombres.