

www.palamusicaunderground.com

Tu fuente de información para la escena musical underground de Cuba

Edición: 10 de agosto de 2015

01. Cumanayagua Alternativa comenzó a puro rock and roll

02. ¿Por qué ya no se oye trova en Cuba?

03. Cumanayagua Alternativa: primera noche *in the house*

04. Música alternativa: una opción viable

05. Así canta El Maestro

06. El rap y su Talón de Aquiles

07. Una arrancada temprana para el hip hop (I Parte)

08. Contra el abuso doméstico

09. Patronos que nada aportan a la sociedad

10. Estoy viva gracias a la música

11. Cartelera

Cumanayagua Alternativa comenzó a puro rock and roll

Sonaron los primeros acordes el 25 de julio y el público amante del *rock and roll* se dio cita en una sede de estreno para el Festival Cumanayagua Alternativa: el patio de la Biblioteca Tania La Guerrillera. Los anfitriones Blackout y los invitados de lujo llamados Malas Noticias, irrumpieron en la escena para deleitar a los presentes.

No había una gran multitud, cuando comenzó el concierto, serían alrededor de las 3 de la tarde, pero los que llegaron al pequeño espacio eran verdaderos amantes del *rock*. Personas de todas

las edades corearon por casi dos horas, canciones clásicas y algunas propuestas de las bandas.

Blackout, músicos aficionados y únicos exponentes del género en Cumanayagua, demostraron sus progresos y la mejoría en su repertorio. El track “My Pretty Woman” dio comienzo a la velada vespertina, con el joven Amiel Martínez haciendo gala de su talento como vocalista. La temperatura subió con cada tema de los muchachos de casa, cultores por excelencia del hard rock, aunque en el concierto de apertura alternaron con el *heavy metal*.

En la mañana se había realizado el evento teórico “La música *underground* en el Festival Cumanayagua”, donde los artistas participantes y público en general, expresaron sus inquietudes acerca de la situación actual de la cultura cubana y la influencia negativa de los medios de difusión masiva en el gusto popular.

La tarde regaló sorpresas. La primera llegó cuando Gustavo “Disco Temba” García, reconocido intérprete de las canciones de la Década Prodigiosa, subió al escenario y acompañó a Blackout en el tema “Smoke on the Water”, de Deep Purple. También, de manera espontánea tomó el micrófono Teo Barrios, bautizado como uno de los tenores del rock cubano, quien acompañó a los anfitriones en “The House of the Rising Sun” y “Corazón Espinado”, de The Animals y Maná, respectivamente. Es importante señalar que ninguno de estos intérpretes es músico de profesión, Gustavo es taxista y Teo aduanero.

Ver a los noveles Blackout en compañía de los experimentados Gustavito y Teo, permitió disfrutar de generaciones diferentes, pero con sueños y motivaciones comunes: vivir para, y no de la música. En total, Blackout calentó la escena con seis canciones, dos de ellas de la autoría del melodioso Amiel junto a Rayner Niebla incluidas en su demo *New Black Order*.

Aunque se presagiaban tres días de pura música alternativa con mucha adrenalina y corazón, desde el inicio los grupos querían dejar bien claro su talento. Así lo hicieron los matanceros Malas Noticias, encargados de cerrar el primero de los siete conciertos. Diversidad, esa es la característica principal del grupo surgido en el municipio yumurino de Cárdenas. Rehúsan el encasillamiento y por eso transitan por varios subgéneros del *rock underground*. Son capaces de extasiar con una magistral versión de “Jailhouse Rock”, popularizada por Elvis Presley, de interpretar “Born to be Wild”, de la banda Steppenwolf, antes de poner a bailar al auditorio con “La Bamba” y “El Rey”, ambas en versiones rockanroleras. Pura energía y creatividad.

Más allá del engranaje musical, presenciar el trabajo de Malas Noticias permite ser testigo de un espectáculo, con un cantante devenido *show man* que responde al nombre de Yordi Matos, como centro de la actuación.

La tercera edición del festival Cumanayagua Alternativa comenzó por todo lo alto en materia de música. El público, principal destinatario de la singular iniciativa, lo confirmó con sus coros, bailes, aplausos y otras expresiones no reseñables. Ni el cansancio de los músicos por el viaje retrasado el día anterior, ni los problemas con los equipos de sonido mermó la calidad de las presentaciones de Blackout y Malas Noticias. Incluso, la inventiva de los grupos se puso a prueba. “Tomamos el pedal de una guitarra, le agregamos efectos de eco y retardo, y se lo incorporamos al canal de voz del cantante”, confesó a PMU Ivo Luis Martell, representante de Malas Noticias.

Las dos bandas, haciendo caso omiso a sus nombres que auguran malos acontecimientos, convirtieron el patio de una biblioteca en un lugar mágico, repleto de buena vibra a través de la música. El *rock and roll* fue amo y señor del escenario y de los corazones de la gente.

A esa misma hora, los trovadores Lester Lez y José Antonio Silverio se presentaron en el Círculo Social del poblado de Arimao, como actividad colateral del festival Cumanayagua Alternativa. Fue solo el comienzo. Otras dos jornadas programadas para el 26 y 27 de julio esperaban en el Prado de Cumanayagua, así como en las comunidades montañosas de Crucecitas y El Nicho. Otros 10 exponentes de los más disímiles géneros llegaron cargados de melodías para todos los gustos.

Cumanayagua Alternativa comenzó con puro *rock and roll*, pero en los siguientes días sonaron *blues*, *country rock*, trova, *smooth jazz*, repentismo y música de la llamada Década Prodigiosa, entre otras armonías muy populares en el universo underground cubano.

[Ver fotos del evento](#)

¿Por qué ya no se oye trova en Cuba?

Para nadie es un secreto que la política actual cubana es separar de los escenarios a los raperos cubanos debido a sus canciones con aires de protesta, tachar de alguna manera a los reguetoneros por sus canciones con poco contenido cultural, pero es inconcebible como la trova actual cubana ha quedado en un plano más atrás que los géneros anteriormente expuestos.

Para hacer un poco de historia, los primeros intentos de trova llegan a nuestro país a mediados del siglo XIX y derivan principalmente

del repentismo y de otras incursiones de la música popular del momento. Años después, surgen grandes exponentes del género encabezados, en mi opinión personal, por Sindo Garay, aunque no puedo dejar de mencionar al inmemorable Alberto Villalón. Ya con el triunfo de la Revolución surge el movimiento de la Nueva Trova cubana, encabezado por los conocidos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, los cuales crean una pauta muy significativa en este género. En la actualidad se han enmarcado nuevos contextos en la propia Trova como son: la Novísima y la Contemporánea, pero estas fusiones no han sido lo suficiente para jóvenes cubanos que prefieren escuchar reguetón o temas más simples en sus letras.

Entonces, ¿Cuáles son las causas que provocan este desnivel? Las respuestas son variadas. Unos dicen que se debe al vínculo de los medios televisivos con los actos políticos, lo cual provoca un rechazo generalizado en los jóvenes que desde pequeños se han visto obligados a participar. Otros afirman que los medios televisivos y radiales no hacen hincapié en este género, de forma que pueda llegar a la juventud cubana de una manera más amena. También, están quienes afirman que no existen críticos de trova, por lo cual este tipo de música no se puede emancipar.

En mi opinión personal, no hay un culpable, ni existe una sola razón, simplemente es un cúmulo de todas las razones expuestas. ¿Cómo es que no existen videos clip de trova? O simplemente, ¿una fundación que los apoye en su camino cuando para otros géneros musicales más criticados las hay? Otra de las razones que creo que dan al traste con la descomercialización de la trova, es precisamente el poco interés que le ponen estos jóvenes en intentar comercializar su música. Muchos de ellos se aferran a luchar contra el mercado, contra lo banal, pero ir demasiado contra corriente puede ser contraproducente y aunque apoyo en un alto por ciento su interés en no hacer música de mercadillo, intentar introducirse en ciertos mercados para llamar la atención de los jóvenes no le vendría nada mal a la trova.

Otro problema que ha propiciado el alejamiento de los jóvenes, ha sido llamado como: nuevo modelo

económico cubano, que ha abierto algunos lugares donde se puede escuchar este género, pero los precios no van en correspondencia con el declive de la trova, por lo cual los jóvenes prefieren pagar cinco CUC más por ver al Chacal en vez de ir a un concierto de Polito Ibáñez, por poner un ejemplo hipotético.

Pero no todo está perdido, existen proyectos como La Pupila Asombrada, creado por Iroel Sánchez y Fidel Díaz, que le ofertan al público un amplio espectro de trova de todos los tiempos, los primeros viernes de cada mes. La entrada es totalmente gratuita, y no solo se limita a la trova, sino a todo tipo de música que el mercado cubano no expone en sus medios de comunicación.

En fin, el trabajo es arduo, la trova ha sufrido un significativo declive en los últimos años y la solución no es mirar a los culpables, simplemente ver qué sucede para trabajar en el rescate de un género que ha puesto en alto a la sociedad cubana a través de los años. ¿Creen que podemos lograrlo? ¿Alguna sugerencia?

Cumanayagua Alternativa: primera noche *in the house*

Luego de un inicio a ritmo de *rock and roll* en la tarde, Cumanayagua Alternativa regaló en la noche lo que le define como festival: diversidad de géneros musicales, espectáculo y presentaciones de noveles agrupaciones underground.

El segundo concierto, escenificado en las 4 Esquinas del Prado durante la noche, abarcó desde la canción mexicana hasta el *heavy metal*, y por el camino hubo *blues, folk, country, jazz* y trova. Seis exponentes de la música alternativa cubana, la mayoría debutantes en el evento,

subieron a la tarima para deleitar al público, mientras DJ Axon hacía de las suyas en las mezclas de sonido.

El “todo terreno” José Antonio Silverio, compositor, arreglista, productor y cantante, sedujo a los de menos edad con el *track* “Talla Joven”, tema que se encuentra entre los preferidos por los amantes del *pop* underground. Como agradecimiento a las segundas oportunidades de la vida, incluida la de estar nuevamente en el Festival, Silverio interpretó “Volverlo a hacer” y se despidió con el *remix* de la canción del Festival, que lleva por título “Cumanayagua Alternativa”.

Silverio dejó la pista caliente, pero la melodiosa voz de Léster Lez, baladista y cantante de rancheras, también cautivó a los presentes y atrajo a quienes rondaban por las calles aledañas. Lez, ganador de la Octava Edición del Concurso Nacional La Nueva Voz efectuado en 2014, entonó “Si nos dejan”, “Te voy a olvidar”, “Ganando o perdiendo”, “Inocente pobre amigo” y “La malagueña”. El público disfrutó y aplaudió al capitalino, quizás sin saber que fue una actuación a base de técnica, porque en la tarde se había presentado en la comunidad Arimao, a petición de varios amigos residentes en dicha localidad. Así que casi sin voz, Lester se ganó la preferencia de los reunidos para escuchar la buena música alternativa.

Si preguntaran quiénes se adueñaron de la noche del 25 de julio, pocos dudarían en responder que Teo Barrios y Gustavo “Disco Temba” fueron los reyes de la tarima en Cumanayagua. Teo y Gustavo, considerados entre los tres tenores de *rock* cubano, llevaron el espectáculo a otro nivel. El escenario fue su templo y en el auditorio estaban sus fieles. El mano a mano entre los dos experimentados músicos propició un ambiente de éxtasis musical, tanto que Barrios bailó provocativamente y ambos manifestaron su deseo de cantar en otras ediciones sin barreras que los separen de la gente. “Ese cariño hay que sentirlo de cerca”, confesó Teo. Y al ser interrogado minutos después del concierto sobre el polémico “baile sexual”, Barrios sencillamente respondió con otra pregunta: “¿Acaso el momento no lo llevaba?” Y la respuesta positiva la dio el público con sus gritos y aplausos.

“Teo Barrios is in the house”, así se presentó el aduanero que entona como los dioses, y que junto a su amigo de mil batallas y taxista, Gustavo García, regaló “All Night Long”, “Celebration”, “Get Down

Tonight”, “It’s my Life”, “Hotel California” y “Dalila”, canciones clásicas de Lionel Richie, Kool & The Gang, KC and the Sunshine, Bon Jovi, The Eagles y Tom Jones, respectivamente.

Los rocanroleros y amantes de la música de la Década Prodigiosa, más entrados en canas, hicieron suyas las primeras filas frente al escenario. No obstante, los jóvenes le disputaban las mejores ubicaciones para recrearse sorprendidos por la vitalidad escénica de Teo y Gustavito. Se demostró que el gusto por la buena música no repara en edades.

La noche no bajó en intensidad, pues de ello se encargaron los raperos habaneros New Alianza, quienes llegaron con temas movidos, fusionando *rap*, merengue y bachata electrónica, así como certeras improvisaciones. Daniel, Danger Pro, Veitía; Adrián Lucio, El Menor; y Dayan DJ Chamo Orizondo, junto a Dianelis Duany, no fueron menos que sus colegas en Cumanayagua. Sus letras intensas, contestatarias y sociales nos hicieron pensar sobre la realidad que vivimos y los cambios que deben realizarse para mejorar nuestra calidad de vida.

La presentación final estuvo a cargo de Franko’s, piquete que debutó en el Festival al ritmo de conga, samba y *bossa nova*, mezclados con sonoridades cubanas. “Pocos grupos que se inician tienen esta oportunidad”, señaló Frank Luis Travieso, apodado Franko, y quien es cantante principal y director de la banda.

Lázaro González hizo gala de talento en la percusión con el cajón flamenco, que sin ser lo ideal para las aspiraciones artísticas de Franko’s, les funciona como alternativa. Al respecto, Travieso comentó que durante un tiempo tuvieron un baterista con todo lo necesario, pero era muy costoso pagarle por actuación y costear el transporte. El grupo lo completan Camila Daniela, bajo, segunda voz y prácticamente la representante; además de Braulio Fernández en los coros, quien posee una voz de falsete a lo Phil Bailey que impresiona.

Pese a las tensiones propias de una primera actuación en el Festival, los muchachos de Franko’s se impregnaron del espíritu colaborativo reinante en cada una de las ediciones. Un guitarrista y un percusionista de Esencia REM los acompañaron en su travesía musical.

Franko’s, encargados de “bajar el telón” nocturno, interpretaron los temas “Baila”, “Musical”, “Vocé”, “De parranda” y “Me faltas tú”, este último incluido en el demo El Mundo está de Más.

Durante toda la fiesta, porque eso fue el concierto, se escucharon las mezclas del DJ Axon, también participante en la Segunda Edición y exponente de la música electrónica más underground.

Sin duda, los artistas que subieron al escenario obsequiaron lo mejor de su repertorio en la primera noche del Festival Cumanayagua Alternativa.

Si nos apropiamos de la frase de Teo Barrios, podríamos decir que tanto él, como Léster Lez, José Antonio Silveiro, New Alianza, DJ Axon, Gustavo “Disco Temba” y Franko’s, estuvieron y se sintieron in the house.

[Ver fotos del evento](#)

Música alternativa: una opción viable

No es necesario ser un erudito, ni especialista, ni un súper intelectual para darse cuenta de que la actualidad cultural cubana vive momentos de convulsiones y cambios, que de una u otra forma alteran conocimientos, gustos, formas de interactuar y relacionarse con la sociedad, y por sobre todas las cosas transforman y parcelan a los colectivos, sobre todo juveniles, en sus maneras de entender, exponer, defender y fundar en todos los campos de la creación artística. En ese contexto, se habla y teoriza mucho en relación con las transformaciones en los imaginarios colectivos y sus vías de

expansión, donde la música ha adquirido una importancia enorme en la conformación de las representaciones colectivas, las identidades, las formas sociales de producir y compartir significados, un fenómeno que adquiere particularidades específicas entre los miembros de la cultura alternativa cubana.

Con las características propias de un país que atraviesa desde hace muchos años una de sus peores crisis económicas, la cual se hace acompañar por una pérdida extraordinaria de los más elementales valores sociales y el crecimiento de la marginalidad, con todas sus manifestaciones negativas, sean culturales o no, lo alterno y diferente en términos artísticos, constituye una de las vías esenciales para que esas nuevas generaciones de actores sociales expresen su ironía, el enojo, el humor o la resistencia, y al mismo tiempo emerjan como una opción nada despreciable de comunicación interpersonal que cada día extiende más sus fronteras internas.

Sin el apoyo abierto de los medios de difusión, de las instituciones y con innumerables carencias financieras y materiales, la música alternativa cubana ha evadido con tino y mucha buena suerte, aunque algunos opinen lo contrario, ese escenario negativo, y ha sabido mantenerse como una opción viable para confirmar la necesidad y la posibilidad de encontrar espacios donde mostrar que lo contradictorio puede ser positivo, cuando nos referimos a la búsqueda de libertad, innovación y pluralidad estética.

En otros artículos publicados por PMU se ha hecho referencia al enfrentamiento entre la cultura alternativa cubana y la pretendida imposición de criterios hegemónicos que buscan presentar como legítimos a formas y productos culturales que no necesariamente responden a los valores, ideales, aspiraciones y deseos de la mayoría; discriminando o intentando silenciar la existencia de otras opciones que por derecho propio deberían tener espacios y escenarios, y de esa manera permitir una competencia libre y alejada de manipulaciones y prejuicios.

Las cualidades y méritos de los actores de esa encarnizada y diaria batalla no deben ser cuestionados para permitir su acceso al sistema de reglas establecido, y muchos menos coartar o tratar de minimizar las características que deben tener los discursos, las maneras de exponerlos y los medios para hacerlo. Excluir por no cumplir con esos requisitos preestablecidos es también marginar, aunque por todas las vías nos intenten hacer ver o creer lo contrario.

En el afán por alcanzar y ostentar el poder total, desde donde redireccionar y manejar las denuncias, las demandas y las aspiraciones de la música y de los músicos alternativos cubanos, se ha intentado de todo, desde ignorar el movimiento como si fuera invisible, hasta tratar de institucionalizarlo o “domesticarlo” de alguna manera con la creación de agencias como la ACR o pregonar que serían aceptados en el redil de la AHS.

Sin embargo, olvidaron que la música alternativa debe su esencia precisamente a que existe y se manifiesta de forma paralela al poder, tiene su propio prestigio, reglas, identidad y aprendió como ninguna otra, las novedosas opciones de supervivencia y desarrollo adaptándose a las nuevas condiciones socio-económicas que les permitieron también independizar sus propias producciones, promocionarlas y convertirlas en mayor o menor medida, en objetos de consumo para sus seguidores.

El no acceder masivamente al mercado del arte en general, a juicio de algunos, sigue siendo una de las debilidades de la alternatividad cubana, pero la experiencia práctica demuestra lo contrario y prueba que el ingenio y los deseos de consumo de propuestas diferentes burlan el andamiaje oficial de la distribución del arte, impiden que el producto final llegue al destinatario distorsionado o modificado y no pierda autenticidad, con lo que finalmente se consigue preservar, conservar y proteger no solo el presente, sino también el futuro de este tipo de propuestas.

Tampoco se puede ser absoluto, es cierto que algunos artistas underground se han sumado a la carroza oficialista y entraron a esa aparente “rueda de la fortuna” por las sugerentes puertas que engañosamente les dejaron abiertas. A unos pocos les ha ido bien, sin adjetivaciones ni grandilocuencias, a otros no tanto a pesar de lo que nos quieren hacer creer, pero en ambientes íntimos han reconocido que ahora no pueden manifestar desacuerdos, ni demandar o promover transformaciones, que antes eran inherentes a sus obras. Es como si hubieran sido absorbidos por lo establecido, término que en Cuba se asemeja mucho al refrán de: “no saques la pata, porque te la corto”. En otras palabras, al ser engullidos por el Sistema perdieron sus esencias contraculturales, sus valores antihegemónicos, se diluyeron y pasaron a formar parte del montón.

En contraposición, tales ejemplos fortalecen a la escena alternativa cubana que con su accionar demuestran que la rebeldía de sus obras es parte del conjunto de la sociedad, especialmente del segmento adolescente y juvenil, y en consecuencia, un componente más como lo son la religión, la política o la literatura.

Es por eso que el movimiento underground en la Isla se actualiza constantemente y con frecuencia aparezcan más voces que critiquen a las instituciones, a los funcionarios y a los programas oficiales del entramado burocrático de la cultura, con discursos actualizados en tiempo y espacio, en forma y contenidos, sin importar las plataformas y los géneros que utilicen para ello.

Así canta El Maestro

Nacido en Songo - La Maya en Santiago de Cuba, Yuri Rafael Parra es un joven de apenas 18 años que gusta de los ritmos contemporáneos sin olvidar sus raíces campesinas más autóctonas. Proviene de una familia eminentemente agrícola, pero con una habilidad natural para sacar de la guitarra las mejores melodías que animan las labores cotidianas y endulzan el corazón. Esta ha sido, con total seguridad, la cuna propicia para que creciera y se desarrollara el artista que es hoy El Maestro, como se ha dado en llamar en el mundo de la música.

Desde muy pequeño se trasladó a La Habana y comenzó a cultivar el reggaetón. Cuando era adolescente escribía sus propias canciones y se pasaba horas con su viejo cuaderno componiendo letras que sin embargo, no se atrevía a entonar. No obstante, fue cuando conoció a Danilo, apodado El Hobbit, su amigo y compañero en la música, que se animó a cantarlas, al menos *a cappella* junto a él y en su círculo de amistades más cercanas. Así, de las letras inspiradas por aquel chico de secundaria, nacieron sus primeros temas ya musicalizados.

Andando por La Concretera, escucharon de un estudio de grabación llamado El Escándalo Music, de Unic Pro, localizado en el poblado habanero de Calabazar. Rápidamente se decidieron a presentarse en audición y consiguieron captar el interés de su productor. De este modo, en unas pocas semanas, lograron hacer su primer y único CD que llamaron *La nueva liga*.

Aunque tiene poco tiempo de creado, este joven dúo de reggaetón urbano, llamado El Comando, actúa indistintamente tanto en la capital como en la provincia natal de El Maestro. En La Habana mueven su música por la zona de Campo Florido y el Liceo de Guanabacoa, mientras que en Oriente se han presentado en Palmarito, Mella, Santiago y en el propio Songo - La Maya.

Cuando le preguntamos sobre sus derroteros en la creación musical, sus deseos y aspiraciones, así nos cantó El Maestro: “Mi música está dedicada a las cosas de la vida cotidiana, a las muchachas que me gustan, a mis experiencias de vida y a las de mis amigos. Quisiera lograr el reconocimiento del público por mi trabajo, no me interesa tanto el dinero aunque me hace falta para vivir, como cantar junto a los mejores reguetoneros del patio”.

El género urbano se caracteriza en esencia por poseer un gran dinamismo y muchas veces los temas llegan a ser efímeros, como la vida misma. Algunas de las canciones más acabadas del disco *La nueva liga* y que mejor lustran este estilo, son “Taxi rutero”, “La Chuli”, “La pared”, “Ella me pide” y “Ya no más”. Además, aderezan sus conciertos con muchos más temas que no integran la selección del disco.

En sus presentaciones acostumbran a montar espectáculos que aprovechan la activa recepción de la gente. Les interesa mucho el contacto lúdico con el público, invitan a las chicas a bailar en el escenario y a veces, ocurren simpáticos encuentros. La satisfacción mayor, la que experimenta todo músico que se debe a su pueblo, está allí donde la gente te escucha y corea tus canciones. Eso es algo a lo que ni El Maestro ni El Hobbit están dispuestos a renunciar. Personalmente, nuestro joven entrevistado agradece también los pequeños detalles familiares sin los cuales ningún artista puede llegar a lo más alto de su carrera: “La felicidad más grande ha sido el apoyo de mi mamá, quien dice que yo nací para ser artista, pues desde chiquito yo era el primero en dar un paso al frente para las actividades de la escuela y el barrio”.

No cesan de aparecer nuevos proyectos, aunque el grupo bien sabe que el difícil mundo del arte no está exento de conflictos: “El proyecto más inmediato que tenemos es hacer un video clip para darle un soporte visual al disco. (...) Las dificultades que se enfrentan al tomar este camino no son pocas y más cuando se proviene de un hogar humilde, son muchas las incomprensiones de los mayores cuando dicen que perdemos el tiempo”.

A pesar de todo, Yuri, El Maestro, no es pesimista. Hay muchas cosas que salvan la azarosa existencia de los músicos *underground*, las nuevas tecnologías facilitan la promoción y el desarrollo de su trabajo. “El entorno social en el que me desarrollo es un poco complejo ya que está compuesto por personas muy humildes conviviendo con problemáticas sociales bien difíciles en el tema de la violencia y la delincuencia, pero a la vez me rodean personas gentiles y de buen corazón moldeadas por las circunstancias de sobrevivir en la calle, pero que no pierden su humanidad. (...) Si me tengo que describir con una frase sería: el que persevera triunfa”.

El rap y su Talón de Aquiles

Todo parece indicar que para especialistas y entendidos, seguidores y detractores, la relación contenido-forma en el *rap* cubano continúa siendo su Talón de Aquiles. El punto más propenso para ser atacado y menospreciado.

Algunos defensores del género, personas de indudable base teórica, tratan, con magníficas intenciones, de explicar y justificar este fenómeno desde su cosmovisión, pero desafortunadamente terminan perdiéndose en un laberinto de conceptos semánticos, que llegan a convertir sus alegatos en algo muy

semejante a una conferencia magistral sobre Física Cuántica para neófitos en la materia.

Otros favorecedores, más pragmáticos y directos, plantean que el verdadero valor intrínseco de los textos raperos está en lo que se dice y no en la forma de cómo se dice. Al mismo tiempo, no dejan de reparar en el excesivo abuso de las llamadas palabras obscenas y en la inquietante convocatoria a la violencia con la cual, como clara manifestación de rezago machista, se trata de marcar territorio.

Mi abuelita siempre tenía a flor de labios un dicho, entre ellos aquel que reza: “Al olmo no se le puede pedir peras”. Y no deja de tener razón esta sentencia de la sabiduría popular, como tampoco esta otra: “A veces caminamos por el bosque y no vemos los árboles”.

La forma de expresarse de los jóvenes raperos cubanos nacidos en los últimos treinta años, lo mismo que la del resto de la juventud en general, está en relación directa con los arrasadores desajustes sociales, económicos, educacionales y culturales en los cuales se ha visto envuelto este país en igual lapso.

El que se escandaliza como una beata cuando escucha una palabrota estremecedora de boca de un raperero, quizás sea el mismo sordo que cruza por frente a un grupo de niños pioneros y no repara en la cloaca que sueltan por sus bocas. Sigue de largo, es lo normal. El que se asusta y atemoriza cuando pone oído al parlamento de un *rap* que descarnadamente alude a la compleja problemática socio-política, tal vez sea el mismo que impasible e indiferente no oye nada cuando en la bodega, sin pelos en la lengua y a todo trapo, una anciana nombra por su nombre y apellido a lo qué y a quiénes, para ella, son los responsables de la menguada y mala calidad de la cuota del mes. Igualmente, le resbala cuando esa misma anciana concluye su rabieta con una frase convertida ya en cuño nacional: ¡Hasta cuándo será esto!

Nos duela o no nos duela, se debe reconocer que, lastimosamente, el léxico desaforado del raperero no es intencionalidad requerida por el género, si no la lógica consecuencia del deterioro cultural y educacional que nos legó el desentrañamiento de la vieja y ya desaparecida escala de valores que para bien o mal, siempre rigió los principios éticos de nuestra sociedad.

Sobradamente se ha afirmado que el raperero es un cronista de nuestro tiempo, como ayer fueron el rumbero, el sonero, el guarachero, el repentista, pero que a diferencia de ellos, no solamente plasma los baches sociales y políticos que ve y vive en su entorno, sino, que sin tapujos arremete contra ellos. No es el juglar pasivo que desde afuera se conforma con contar historia, sino, el juglar que desde adentro pretende y logra participar activamente de esa historia.

Entonces, se pregunta este comentarista, qué cosa en primera instancia debe hacerse, luchar contra la carencia de estética en el lenguaje del raperero o corregir, enmendar o desaparecer las causas que abortaron este fenómeno y que se ha hecho extensivo a toda la sociedad.

No es el caso, como algunos alegan, que ello se debe a la cultura subterránea que se desenvuelve en algunos de los llamados barrios marginales. De ser cierto, podíamos afirmar categóricamente que, por ejemplo, todos los barrios de La Habana serían marginales, con excepción de Miramar, Cubanacán y El Laguito. El mismo argot entre jóvenes se puede oír tanto en El Vedado que en Guanabacoa. ¿Cuál puede ser la diferencia de léxico entre un raperero de Centro Habana y otro de La Lisa?

El único temor de los raperos que puede tener el Estado y sus instituciones, no está dado precisamente en la estética de su lenguaje, sino, en lo que exponen con este lenguaje. El *rappara* controladores y censores es caballo de carrera desbocado que en cualquier momento se puede salir del carril. Por ello se afanan de agujonear más su Talón de Aquiles: lo soez de su lenguaje, sin percatarse que contradictoriamente, con ello ponen en tela de juicio la calidad de los sistemas de cultura y educación que el Estado siempre ha expuesto como grandes conquistas sociales.

Por ahora solo quiero recordar a mi abuelita: “Al olmo no se le puede pedir peras... A veces “caminamos por el bosque y no vemos los árboles”.

Una arrancada temprana para el hip hop (I Parte)

El pasado mes de julio se realizó en el Teatro Bertolt Brecht, el 3er Festival Infantil “Creciendo en el *hip hop*”, donde niños y adolescentes entre 9 y 18 años pudieron mostrar su talento en el género. Cuando en el 2012 tuvo lugar la primera edición nombrada “Primeros pasos *Hip Hop*”, nadie imaginó que este proyecto crecería tanto. A partir de la segunda edición, este festival cambió su nombre por el que tiene en la actualidad, pero mantiene su esencia y espíritu ofreciéndoles la oportunidad a los jóvenes que participan, de mostrarnos su talento en el género.

En este evento, los participantes compiten en dos categorías: de 9 a 13 años y de 14 a 18, y en los cuatro elementos que representan al movimiento de *hip hop*: *rap*, *break dance*, DJ y grafiti. En esta ocasión, estas dos últimas no estuvieron presentes, pero se mantiene la esperanza y se trabaja para que el próximo año no sea así.

Todo comenzó el día 15 en las afueras del Teatro. A la una de la tarde ya se podía ver a los competidores y sus familiares llegando a la locación. El evento aconteció en la Sala Tito Junco, que me pareció un poco pequeña para una actividad de esta magnitud, pero apenas era el primer día. Dieron las 3 de la tarde y como estaba planificada, comenzó la actividad, como dice Silva en el programa Lucas. El encargado de la animación este día fue Raúl Lora, quien es miembro del catálogo de la Asociación Cubana de Rap (ACR).

Los primeros en subir al escenario abriendo la categoría de rap fueron los Mini Ángeles, quienes entre baile y canto nos mostraron además, el porqué de su nombre al hacer una versión del tema “Mi carrito”, de los propios Ángeles. Le siguieron otros tres raperos y entre ellos Christian Luis, de 13 años, al que todos conocen por CH. Líricas suaves y beats potentes fue lo que recibimos por parte de estos MC.

Big Boy con su agrupación fue uno de los invitados del evento, el ganador de la primera edición de este festival estaba muy contento de participar. Este joven nos mostró una mezcla de *rap* y *soul* que enriqueció el ambiente.

La competencia de *break dance* entre féminas no se hizo esperar y la temperatura comenzó a subir. Marta, Sabine, Valery y Yunisleysis; cuatro chicas que dejaron el talento en el escenario. Para suavizar un poco la energía, nos presentaron a Mario Peñalver, conocido como Mayito, invitado especial. Mayito tiene el Síndrome Down, pero esto no le impidió mostrarnos sus pasos de *break dance* con los que el público disfrutó y terminó coreando su nombre. Agradeció a todos por haberle permitido bailar frente a tantas personas y mostrarnos que lo único que puede detenernos para cumplir lo que deseamos, somos nosotros mismos.

Y llegó el momento que todos esperaban, la competencia de *break dance* masculina, que desató una muy buena energía en el local. Seis bailarines desafiándose entre sí, mostrándonos su destreza y capacidad para el baile. Después, cerrando lo que fuera el primer día de este evento, subió a la tarima Papa Flow, MC que lleva en el medio varios años y que hizo gala de su discurso rapero.

Los concursantes nos permitieron ver que en el *hip hop* también se comienza desde joven. Hay quien la vocación le llega un poco tarde, pero generalmente toca a la puerta bien temprano.

Todos se fueron con grandes expectativas de regresar al otro día porque este es un evento del que no se puede formar parte a medias.

Hay quien dice que segundas partes nunca son buenas, pero les puedo asegurar que en esta ocasión fue lo mejor.

[Ver fotos del evento](#)

Contra el abuso doméstico

Rainyer de profesión es cibernético matemático, graduado en la Universidad de la Habana, hace ya algunos años, en la facultad de Matcom, pero de corazón y mente, como él mismo se adjudica, es rapeo y además, compositor del propio género.

Nacido y criado en el alejado municipio capitalino de Santa Fe, allí desde muy jovencito dio sus primeros pasos en este mundo, junto a sus amigos del barrio. Actualmente ya no reside en Cuba de forma permanente, pues tiene un contrato de trabajo temporal en Madrid,

España, pero esto no quita que a través de Internet siga ayudando a sus amigos a componer las letras de sus canciones.

Al preguntarle la razón de la decisión de su partida, respondió sin vacilar: “Pura necesidad económica, tengo mis discrepancias con el sistema cubano, pero no es la razón esencial de mi partida. En general, amo a mi país y aquí tengo a mis padres. Allá en España las personas son muy educadas, pero muy frías, y la verdad en muchas ocasiones me coge el gorrión y quisiera virar con mis amigos del barrio, tocar una tumbadora vieja, rapear, quedarnos hasta altas horas de la madrugada tocando, inventando canciones, tomando alcohol de noventa, o hueso de tigre como le llamábamos nosotros, es decir lo que me caracteriza como cubano...”.

Entre risas y anécdotas de su niñez, surge la interrogante sobre su preferencia entre la composición y el rapeo. “La verdad no tengo preferencia por ninguna de las dos, para mí es un privilegio poderme parar en un escenario aunque sea de bajo costo. De hecho, en el pasado viaje a Cuba me invitaron a presentarme en un altar improvisado en Alamar donde había unas cien personas. Después de un buen tiempo sin hacerlo, creo que me sentí bastante bien, aunque para ser honesto, me puse un poco nervioso, creo que he perdido un poco la sangre caliente. (...) Ahora, sobre la composición, para ser honesto, es otra historia, ahí sí me mantengo bien activo. Todas las semanas le envío par de composiciones a mis amistades acá. Antes hacía muchas más, pero ahora tengo mucho trabajo y me cuesta un poco concentrarme, pero ya te digo, me encanta lo que hago”.

Dos composiciones a la semana son bastantes para una persona que se encuentra fuera de Cuba, debido a la alta carga de trabajo que tiene para sobrevivir como emigrante, por lo cual no podía dejar de preguntar si recibía algún incentivo económico al respecto. “Para nada, ¿Cómo crees que yo estando en Europa le voy a cobrar a mis amistades pobres del barrio? Eso sí, ellos le dan una vuelta a mi mamá, cuando le hace falta algo se lo resuelven y por supuesto, la satisfacción de que cada vez que llego me reciben como rey, me invitan a comer a sus casas, me llevan a todas sus presentaciones, y bueno, hasta me halagan por el micrófono. ¡Vaya, que eso no tiene precio!”

Respecto al tema del envío de canciones, surge una duda pues hasta hace muy poco tiempo en Cuba el Internet era muy limitado y según cuenta, lleva años mandando canciones a través del correo a sus amistades. “Chama, eso ha sido para ellos un poco complicado. Ahora casi todos tienen Nauta y por ahí me las he arreglado, pero anterior a eso, tenía yo que mandarles las letras al trabajo de la tía de uno de ellos, para cuando él pudiera buscarlas. Después que los muchachos vieran el texto y le hicieran las correcciones que ellos creían necesarias, el proceso tenía que hacerse en reversa, para yo volver entonces a hacer nuevas correcciones y volver a hacer el envío. Es decir, lo que hacemos ahora en tres o cuatro días, antes nos tomaba hasta casi tres semanas en lograrlo. Eso para no hablar de que ninguno tenía computadora y entonces había que depender de la impresora de la tía, que tuviera papel, que tuviera tinta y que no hubiera ningún jefe cerca. La verdad, cosas que solo se ven en Cuba”.

Para Rainyer a través de los años, lo más importante en sus letras ha sido la defensa de los derechos de la mujer y la crítica con respecto a los abusos domésticos, por eso argumenta con un tono algo angustiado “De niño tuve una amiga que vino conmigo desde la primaria, después hicimos juntos la secundaria y el preuniversitario, esa amiga sufrió mucho debido a una pareja que tuvo que abusó de ella considerablemente. No solo física, sino espiritualmente, lo cual dejó en ella una marca bien

significativa en su modo de ser por el resto de su vida. Yo en aquel entonces tenía una impotencia muy grande por no poder defenderla, pues ella no quería que intercediera. Creo que fue eso lo que me impulso a darle un rumbo a las letras de mis canciones, pues tengo que confesar que de cierta manera yo estaba enamorada de ella y nunca fui correspondido. Me parece que esa fue la salida que le di en aquel momento a lo que sentía. Hoy en día, esa es la esencia de mi trabajo y aunque compongo sobre otros temas, creo que voy a seguir por esa línea por un buen tiempo, pues creo que las mujeres necesitan una representación en la sociedad. Ya que hoy en día son muy pocos los medios y los artistas que realmente lo hacen, más bien casi todos lo que buscan es degradar su figura a un tono sensual y hasta sexual”.

Cayendo la tarde y quedando conforme con las respuestas de este joven talento, me retiro, no sin antes desearle buen viaje y dándole ánimo para que siga con su noble tarea de ayudar a amistades que no tienen dinero ni capacidad de escribir, y por supuesto, felicitarlo por su voluntad de defender los valores femeninos como solo él lo sabe hacer.

Patrones que nada aportan a la sociedad

Se llama Abelito y es actualmente solista vocalista del CPM Adolfo Guzmán, además, dirige un grupo denominado Buena Vida. Fundamentalmente se dedica a hacer géneros autóctonos cubanos con arreglos contemporáneos, y temas en los que se hace algún tipo de intervención social, que hagan pensar un poco. Además, logra que la audiencia los disfrute también bailando.

¿Cómo empezaste? Además de ser el director del grupo y ser vocalista, ¿Tocas algún instrumento? “Empecé desde muy pequeño con profesores

privados a estudiar la guitarra y el piano, pues siempre quise estudiar un instrumento. Creo que nació con ello, ya que antes de aprender a hablar ya trataba de cantar y tocar. Pero bueno, tengo que dejar claro que mi especialidad es el canto, fue precisamente de lo que me gradué y la verdad, es lo que me gusta hacer”.

¿Tienes algún lugar específico donde se estén presentando? “Hasta hace unos meses no estábamos presentando en el Delirio Habanero. Esperamos que nos vuelvan a llamar y bueno, ahora estamos en el Patio de Areito de la EGREM, y de vez en cuando en el Hotel Copacabana, pero para ser honesto, buscamos presentarnos en un lugar donde podamos llegar más al pueblo, sobre todo a los jóvenes. A mí en lo particular me gustaría mucho tocar en la escalinata de la Universidad de la Habana, pero no tenemos idea de cómo hacer esa gestión”.

¿Tienes algún objetivo inmediato en la vida? “Claro, todos en el grupo lo tenemos. Queremos poder llegar a ser aceptados por todo el público. Que mi música se escuche en todos los rincones. Mi sueño es estar en un concierto y dejar de cantar para escuchar como el público lo hace. Y bueno, lo lógico, grabar nuestro primer CD, seguir trabajando mucho y componiendo mucho”.

¿Cómo resumes la situación actual de tu nación? “Te lo voy a concretar en pocas palabras. A un país no lo hacen sus recursos naturales, ni el oro ni el dinero de sus arcas. A un país lo hacen las personas. Seamos mejores y tendremos cada vez más, un mejor país”.

Todos los artistas pasan por momentos duros en su vida, ¿Tienes algún ejemplo específico? “Lo más duro de un artista es tener que actuar cuando pasa por una etapa difícil de la vida, y hacer todo lo posible porque la audiencia se lleve otra idea, no transmitir nuestros problemas, hacer divertir al público a pesar de lo que sientes...”.

Para terminar, ¿qué crees de la música actual? “Mira, no estoy en contra de ningún género, lo que estoy es en contra de la manera en que se trabaje el género. No me gusta el facilismo, ni la vulgaridad en los textos, me gusta que una canción, aunque tenga la intención de hacer bailar, también haga reflexionar, ya sea acerca del amor, de la sociedad, en fin. Creo que los medios de difusión deben

hacer énfasis en eso. Apartar un poco los intereses personales y tratar de pensar más en el impacto social positivo que implica promover el buen gusto y los valores éticos y morales. Asesorarse más en materia musical y no estancarse con patrones que nada aportan, independientemente de que tengan que vivir”.

Estoy viva gracias a la música

Cuando me adelantaron parte de lo sucedido a María Inés Perdomo, me quedé sencillamente atónita. En varias ocasiones escuché sus interpretaciones en la peña de la Casa Simón Bolívar, en La Habana Vieja, y por ello se me hizo inconcebible creer que en sus primeros cuarenta años de vida, María Inés jamás cantó una composición de abajo a arriba, con excepción del Himno Nacional. En cuanto se presentó la primera ocasión, le hice saber mi curiosidad por la historia.

PMU: ¿Cómo es posible cantar como lo haces y haberte mantenido ajena durante tantos años a esas posibilidades?

María Inés: No me mantuve ajena, sino que simplemente las ignoraba. Me tuvieron que ocurrir sucesos muy turbulentos en la vida para que salieran a flote.

PMU: Si no te afecta, ¿podías explicárnoslos?

María Inés: Ante todo, te digo que esta revelación musical salvó mi vida, nada de metáfora, literalmente así: estoy viva gracias a la música.

Cuatro años atrás, mi madre y mejor amiga, fue diagnosticada con cáncer de colon que en apenas siete meses acabó con su vida y parte de la mía. Cuando más abatida me encontraba por lo sucedido, quien fue mi esposo durante dieciséis años me pidió el divorcio porque se enamoró de otra mujer. Además, mi economía se vio afectada severamente, pues por tales circunstancias, tuve que acogerme a una licencia laboral sin sueldo. Mi estabilizada vida se desmoronó. Toqué fondo.

De una crisis nerviosa que casi no me permitía dormir, me hundí en una horrible depresión. Por dos veces atenté contra mi vida. Mi hermana logró que se me ingresara involuntariamente en una sala para enfermos mentales. Fueron días y semanas de no saber si vivía o vegetaba. Pastillas, inyecciones, sicólogos y siquiátras que me hablaban y hablaban, pero que a mí se me antojaban actores de películas silentes.

En mi estado de semiinconsciencia fue apareciendo más frecuentemente la voz de una persona que no cesaba de cantar. Aquella especie de alucinación auditiva fue convirtiéndose en el único punto de contacto con la realidad. Cuando el torrente de fármacos que se me aplicaba fue surtiendo efectos, pude darme cuenta que quien tanto cantaba era el asistente de limpieza de la sala, un personaje que con energía increíble resultaba el alma del lugar. Con todos bromeaba, a todos infundía ánimo y alegría. Siempre cantando.

Una mañana se me quedó mirando fijo y me dijo: “A ver, bella durmiente, ¿y tú no cantas? Vamos, siéntate en la cama y acompáñame”. Recuerdo que fue una canción de Ana Gabriel. Al principio yo iba por debajo de su tono, pero en un momento determinado comenzó a suceder lo contrario, él fue apagándose hasta que no sé cómo quedé cantando sola. Solo volví a la realidad por el aplauso de los presentes, entre ellos, la doctora que me atendía, a quien tan pronto pude le comenté que estaba bastante desconcertada porque jamás en mi vida había cantado.

Ella me explicó que lo sucedido se debe a que algunos seres humanos tienen la potencialidad de convivir, sin saberlo, con algún talento artístico o científico, o de cualquier otra disciplina, que puede mantenerse soterrado por siempre o hasta que el individuo enfrente una cadena de eventos, como fue mi caso.

Lucio, como así se llama el auxiliar de limpieza, se convirtió en mi protector. Se pavoneaba de ser el mejor sicólogo del hospital, pues gracias a él yo encontré el más eficaz de los remedios. Me prestó un MP4 con cientos de canciones. “Tienes que oír música mañana, tarde y noche”.

Luego de cuatro meses internada, me dieron el alta. Salí responsable de mis actos y pensamientos, y con una galopante adicción por la música. Retorné a mi trabajo de microbióloga. Con Lucio sellé una entrañable relación casi de hermanos. Un día se apareció en mi casa con varios DVDs. “Aquí tienes quince *backgrounds* de las canciones que más te gustan, tienes que montarlas lo más rápido posible. Tu estreno mundial está cerca”.

Mi presuntuoso estreno mundial fue precisamente en esta peña. Aquel día, por encima del aplauso público sobresalía la voz de Lucio que no cesaba de gritar: ¡Bravo!, ¡Bravo!, ¡Bravo!

PMU: ¿Tienes entre tus planes profesionalizarte?

María Inés: Pese a mi renuencia, Lucio coordinó una entrevista con un pariente lejano de él que administraba un pequeño piano-bar. Sería algo así como una audición. Con sonrisa almidonada y muy profesional, el hombre me escuchó tres o cuatro canciones. Al terminar, me dijo que el hecho de que yo no perteneciera a alguna empresa complicaba las cosas, que aunque le gustaba mi forma de cantar y sus deseos de que yo trabajara en su negocio, había que mover muchos resortes para conseguirlo. Se jactó de que él tenía las suficientes influencias para que eso fuera así. Entonces, fue descaradamente al grano. “Tú sabes, favores con favores se pagan. Tú, por ejemplo, no eres una niña, pero sí una mujer muy atractiva y creo que con la suficiente inteligencia para ser agradecida con quien te hace un favor”. Estaba claro lo que me proponía. La garganta se me atragantó y solo atiné a virarme para Lucio, quien con la cara roja como un tomate ya disponía a ponerse de pie. “María Inés, recoge tus cosas y vámonos de aquí, y deja que este m... se meta su tugurio por el c...”.

Por esa y otras razones, no me interesa profesionalizarme. Mi confortación más plena es que vivo porque canto, y canto porque vivo. ¿Satisfecha?

PMU: Completamente. ¿Algo más?

María Inés: Recordarle a quien se sienta aplastado, que lo más precioso que tiene la vida es la propia vida. Y, sobre todo, a los jóvenes músicos que se enfrentan a inconmensurables obstáculos para alcanzar sus sueños, que no cesen en la lucha, que cuantas más barreras se salten, más se disfruta al llegar a la meta. Siempre hay una luz en el camino, siempre hay un Lucio dispuesto a ayudar.

Cartelera

28 de agosto 2015: Conciertos del proyecto de música electrónica Kill the Party, los viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto, en la sala Maxim Rock, ubicada en Ayestarán y Bruzón, Centro Habana, La Habana, a las 9:00 p.m.

28 de agosto 2015: Concierto Macabro, con el grupo de rock Oscuro, en Independencia No. 160 e/ Simón Reyes y José María Agramonte, Mcpio Ciego de Ávila, Provincia de Ciego de Ávila, a las 9:00 p.m.

Palamúsica Underground (PMU) es una publicación empeñada en otorgarles espacio nacional e internacional a los creadores y artistas musicales del ambiente musical underground cubano. Publicamos artículos semanales, críticas de discos, noticias y fotos de conciertos, descargas y mucho más en nuestro sitio digital www.palamusicaunderground.com.

Para mantenerte al día por nuestro servicio de correo electrónico sobre las últimas noticias de PMU, suscríbete a nuestro boletín electrónico a través de www.palamusicaunderground.com, o escríbenos a pmu@palamusicaunderground.com y pide que te agreguemos a nuestra lista de envío.

Para mantenerte al día por SMS de los próximos conciertos underground, suscríbete a nuestras notificaciones de SMS a través de www.palamusicaunderground.com, o deja una llamada perdida al número 5-315-4326. Si en algún momento deseas salir de la lista, puedes hacerlo enviando un SMS al mismo número con la palabra SALIR.

También tenemos un buzón de voz donde puedes escuchar de manera gratuita los próximos conciertos haciendo una llamada al número 5-380-5446.

Si eres artista o fanático y deseas contribuir con PMU, tus noticias y artículos originales son bienvenidos. También nos interesan tus opiniones, comentarios y sugerencias. Solo escríbenos a través de www.palamusicaunderground.com, o a pmu@palamusicaunderground.com.

¡Ahora también estamos en el paquete semanal!