

www.palamusicaunderground.com

Tu fuente de información para la escena musical underground de Cuba

Edición: 7 de septiembre de 2015

01. Entre el coraje del aparecer y la autonomía del pensar... (Parte I)

02. Entre el coraje del aparecer y la autonomía del pensar... (Parte II)

03. Peña de Mila, importante alternativa para lo *underground*

04. La Qeva de Guantánamo

05. El Q'mao, un productor under

06. Raperos & Company...

07. Unidos por la música para cambiar

08. Cada canción para mí es una historia

09. Los retos de Paulino

10. Iyaima, el teatro y el canto. Un sueño platónico hecho realidad

11. El termómetro: Iyaima Martínez- *Añoranzas*

Entre el coraje de aparecer y la autonomía del pensar... (Parte I)

Me sorprendí y un poco me afligí cuando me enteré de la existencia de una carta enviada por Soandry del Río a Julián González Toledo, Ministro de Cultura de Cuba, el 25 de mayo de 2015. Yo que me preció de estar bien informada, no conocía esta petición de escucha bajo los argumentos de promesas incumplidas, censura y discriminación. No es nada nuevo que se conozca hasta la última cifra de muertos en el Medio Oriente, pero se desconozca el acontecer nacional, en su totalidad, al menos, pareciera una suerte de mira hacia otro lado, hacia donde yo quiero, olvida lo que pasa justo a tu lado y

que pudiera involucrarte más profundamente y donde tú sí pudieras actuar. ¿Es este un modelo que nos separa de la innovación sin interés en el éxito histórico, capaces de interrumpir procesos naturales, sociales e históricos, alguien reclamando un espacio de visibilidad, de expresión? Aquí lo que está en juego no es la vida (en un sentido biológico), sino el mundo (nuestra percepción y proyección de él).

Más adelante, una entrevista concedida en exclusiva para PMU por Soandry del Río, uno de los signatarios de la mencionada carta que puede leer completa en el perfil de Facebook de Soandry del Río y en una publicación del Diario de Cuba.

PMU: ¿Cuál fue el motivo de la carta?

Soandry del Río: Fue iniciativa mía por toda una serie de acontecimientos que estaban pasando en la Agencia Cubana del Rap. Mucha gente pensó que me habían expulsado de la Agencia, aunque yo no firmé ningún papel y pienso que una expulsión debe estar precedida por una sanción. Así pues convoqué mucha más gente de la que firmaron y hay gente que ni tan siquiera se atrevieron a leer la carta por miedo, por conformismo. Hay gente que tiene miedo a perder eso poquito que tiene.

Por otra parte la Agencia, el Departamento de Seguridad del Estado, varias entidades, se han encargado de difamar el trabajo mío y me pintan como si fuera un opositor cuando yo soy una persona defensora de la libertad de expresión en todos los sentidos, ya sea estés en contra o a favor. Pienso que todos tenemos derecho a hablar, a expresar lo que sentimos con respecto a una causa determinada. Yo conozco gente opositora bien importante de este país y nadie va a decirme quién puede ser amigo mío y quien no, yo quiero saber lo que piensan y el día que tenga un familiar opositor va a seguir siendo familiar mío por encima de todos los sistemas de gobiernos habidos y por haber en este mundo.

Mucha gente pensó que yo iba a hablar del problema mío, del de Raudel, que a los dos nos expulsaron. Supuestamente el motivo era que no reportábamos dinero cuando en esa agencia casi nadie reporta dinero, menos del 5%, por así decirlo, reporta el dinero que ellos exigen que tienen que reportar.

Una de las razones por las que yo no reporto dinero es que yo decidí hacer mis contratos de trabajo y no contar con la Agencia para nada, porque yo no concibo que la gente esté en una oficina sin hacer nada y tú consigas la orden de trabajo y arriba de eso ellos están cobrando por una cosa que tienen que hacer ellos y estás haciendo tú. Por eso desvinculé mis actividades de la Agencia y a mí que no me digan que yo no estaba haciendo nada porque yo estaba dando conciertos en Latinoamérica, shows en Miami, estaba grabando discos, estaba haciendo conexiones e incluso, otro de los motivos por el cual me botaron es que yo fui invitado a un Foro de Juventud y Democracia junto a la Cumbre que hubo en Panamá; fui testigo de todo lo que hizo la supuesta oficialidad cubana que llevaron ahí y en un evento adjunto a la Cumbre dije lo mismo que siempre he dicho aquí, que hay mucha censura, no hay igualdad de condiciones en los aspectos económico, cultural, social, político. Dije lo que siempre he dicho aquí a viva voz y en mis canciones, no me transformé en otra persona porque siempre he sido el mismo aquí, allá y acullá. Claro que, días antes, había salido Raúl diciendo que todo el que no fuera por la sociedad civil que ellos armaron aquí eran todos unos contrarrevolucionarios, eso fue una amenaza directa, pero a mí no me importó y fui para allá.

PMU: Entonces, no fue por un principio político, ¿fue por un asunto privado?

Soandry del Río: No, no fue un asunto privado, fue un asunto de todos. Hace rato que tenía que haber pasado, pero he estado ocupado en el exterior y me he dado cuenta que algo que debo crear en el grupo es que no me vean a mí como un líder porque cuando yo no estoy, la cosa se enfría.

PMU: Entonces, ¿por qué no efectúas el rompimiento legal con la Agencia si dices que no te sientes bien representado por ella y que es inoperante?

Soandry del Río: Una de las estrategias que me propuse desde el momento que yo entré a la Agencia, porque desde el momento que entré sabía que no funcionaba, fue tratar de luchar desde adentro en el sentido de poder hacer cosas y confrontarlos y hacer que se traguen sus palabras. Eso fue lo que hice con Puños Arriba. Legalmente conseguí un local y legalmente hice todo paso por paso con la abogada de la Agencia, y así y todo hicieron lo que les dio la gana y eso desembocó en la protesta frente al Instituto Cubano de la Música, y no les quedó más remedio que aceptar que nosotros teníamos la razón. Esa fue una de las formas que yo vi de confrontarlos, pero por otra parte, ya me autoconvencí que no vale la pena estar.

Me parece que el *rap* debe volver a donde vino: a las calles. Me parece que las instituciones son una farsa, una mentira, una pérdida de tiempo en reuniones, en discursos vacíos, en promesas vacías, en millones de cosas que todo eso lo explico en la carta. Independientemente de que la carta, hasta cierto punto, refleja lo falsos que son, pues en la carta digo: si tú miras el contrato legal que cada artista firma, no hay un solo acápite que la Agencia cumpla con lo que tiene que hacer. Tú no puedes vender un producto si no lo promocionas y ahí no se imprime un poster promocional, no se invierte dinero en promoción ninguna, no se busca un espacio ninguno, casi todo tiene que hacerlo el artista, el artista tiene que ser un empresario con las manos amarradas porque tampoco puede hacer lo que le da la gana. Esa son las razones por las que no reporté ninguna actividad a la Agencia. Busquen las actividades ustedes, que tienen una oficina, los medios de transporte, ustedes lo tienen todo. Es un Estado pobre para algunas cosas y rico para otras, porque cuando hay una marcha, al momento aparece el petróleo, aparecen las guaguas y te imprimen setecientos pullovers.

Fue una carta que tenía que haber pasado antes de lo que me pasó. En ningún momento hablo de mí en la carta, hablo de aspectos generales que tienen relación con todos los artistas. Quieren encasillar el *hip hopen* esto, en alguna actividad en La Madriguera, en alguna cosa así, cuando se pueden hacer cosas muchísimo más grandes, cuando se puede llamar la atención del mundo y se puede trabajar con entidades extranjeras y ellos no quieren.

Entre el coraje del aparecer y la autonomía del pensar... (Parte II)

Aparecer es un acto de responsabilidad: declarar la presencia de lo que está presente, declararse uno mismo presente y declarar un nexo entre sí y lo que está presente. Es pues una acción con un poco de crítica y un poco de experimento que intenta descongelar lo no cuestionado para averiguar el sentido original. Responder a la pregunta: ¿hasta qué punto seguimos obligados con el mundo cuando nos han echado de él o nos hemos retirado de este? La respuesta de Soandry Hermanos de Causa y quienes (Renovación Urbana, Mikel y El Funki, La Alianza, Raudel Escuadrón Patriota, Ruta 11,

Bárbaro el Urbano, Charly Mucha Rima, Cuentas Claras, Carlos P and P, Yimi con Klase, Malcom Onda Libre) además, firmaron la carta dirigida al Ministro de Cultura, el último 25 de mayo, no fue la inmigración interior (desentenderse de ese mundo, darlo por ininteligible) fue exigir una respuesta. Seguimos indagando sobre este sentir en común que exhorta a juzgar por sí mismo.

PMU: Es curioso que haya tanto desconocimiento de lo que el *hip hop* cubano significó en el mundo al separar esta cultura de la marginalidad, de la filosofía del territorio, de la violencia, y convertirlo en

un mensaje de esperanza que salvó a muchos, espiritualmente, en los momentos más difíciles.

Soandry del Río: Ellos no pueden saber eso, siempre lo han visto como un enemigo y, además, y esta es otra de las cosas por las que yo no reporto dinero, es que ahora mismo quieren que tú hagas dinero después que se metieron años y años echándole miedo a las instituciones cubanas con respecto al *hip hop*, ridiculizándonos en la televisión, sacando a cualquiera, poniendo a cualquiera y hablando sandeces del *hip hop* cubano, haciendo muchas payasadas y denigrando mucho al rapero de nuestro propio país.

PMU: ¿Qué repercusión tiene esta carta entre los músicos *underground*, pues la Agencia tiene un Catálogo de Excelencia (no son todos los raperos de Cuba) y no todos son signatarios? ¿Cuáles son los intereses personales a los que haces mención en la carta?

Soandry del Río: Queda gente, no tanto de la Agencia, sino de afuera y es que hay una confusión muy grande a raíz de esta información que salió de la USAID que el gobierno cubano echó mucho miedo a la gente respecto al dinero que viene de afuera. Se ha mandado correos a las instituciones culturales hablando “pestes” de mí y de Michel Matos, que somos quienes prácticamente organizamos Puños Arriba, y han hecho una campaña de descrédito hacia nosotros y la gente tiene ya mucho miedo. Incluso, amistades mías me han comentado que hablando con personal de la Agencia han sugerido que tuvieran cuidado con las cosas que yo hablo por ahí. Todo eso ha influido en lo que ha pasado en la historia de la carta. Hay gente que ni siquiera se atrevió a leerla.

PMU: ¿Finalmente se realizará los Puños Arriba?

Soandry del Río: Nos queda una última bala, por así decirlo, pero también nos han cerrado todas las puertas, y una de las cosas es que se han sentado a negociar con embajadas que hasta ayer eran embajadas liberales y no entendían de presiones. Dentro de todo el marco de las últimas negociaciones somos un elemento que incomoda.

PMU: ¿Dónde está publicada la carta?

Soandry del Río: La carta la publiqué en mi Facebook y está en Diario de Cuba, pero ese mismo día salía otra noticia que absorbió mucha atención y me parece que la carta no tuvo toda la repercusión que debió tener. Claro, no tengo acceso a los medios nacionales y mucho menos, oficiales.

PMU: De alguna manera esta carta dirigida a un Ministro representa el reconocimiento de una autoridad. ¿Qué piensas al respecto, te han aislado?

Soandry del Río: Es también parte de mi estrategia de confrontarlos, porque si no mandas esa carta, te dicen: “mira, aquí existe este mecanismo donde tú puedes enviar esta carta al Ministro y te hubiera atendido y la la la...”, entonces yo voy quitando los parches del medio para que mañana cuando tome una decisión, una determinación tal y ellos vengan a decirme algo, yo les voy a decir que fui por todos los canales estructurados de toda esa burocracia, como hice con Puños Arriba por todo un camino largo y burocrático, no les dio argumento moral para decirme nada.

PMU: Entonces, definitivamente, no hubo una respuesta.

Soandry del Río: No hubo una respuesta. El comentario de pasillo es que el Ministro lo tomó como una amenaza. Puedo decir que la carta, hasta cierto punto, tuvo un cuidado en el vocabulario porque el sentimiento con que se redactó era de muchísima más indignación que las palabras pudieran reflejar. Sabía que era una carta dirigida a un Ministro con su ego burocrático y se cuidó un poco el vocabulario, pero al mismo tiempo había que hacerle sentir de que había una situación grave con respecto a lo que se estaba planteando. Yo no tenía esperanza que respondieran, pero uno, quería que sirviera de ejemplo a los compañeros cuanto interés nos tienen, y dos, quería borrar ese escalón legal que en algún momento determinado me lo pudieran haber sacado: “podías haber apelado a esto, a lo otro...”, es como: “Ah, ¿tú querías esto? Me lo hubieses dicho y yo te lo hubiera dado”. Esos son sus métodos, los mecanismos burocráticos están para eso, para poner a la gente a pasar trabajo, para coger a la gente para eso, volverla loca.

PMU: Ustedes se indignan, pero esto no significa que se detengan. La cultura no paga las

consecuencias, ¿y el Movimiento?

Soandry del Río: El *hip hop* ahora tiene mucho miedo, mucha división y mucha confusión. No tenemos que ser hermanos y reírnos todos los días. La gente malinterpreta la unidad, no hay que ser literalmente unidos las 24 horas del día. Simplemente, debe haber un respeto que, por lo menos, hasta ahora existe, porque en los conciertos de *rap* no se da un incidente de sangre ni nada por el estilo. La competencia siempre va a existir porque es desarrollo y es un elemento clave para que la gente se supere, ahora, lo que sí me parece es que no debe faltar nunca el respeto, pero es que nos han vendido un modelo de unidad muy parecido al concepto del comunismo, que es imposible. Nos han satanizado la palabra competencia. A lo mejor tenemos el mismo talento, pero yo me esfuerzo un poco más que tú.

Lo que hay que hacer es trabajar y cuando alguien quiera borrar este género de la cultura cubana, al cual todos le debemos muchísimas cosas, tenemos que responder, para eso son los raperos. Tú te estás parando frente a una tarima a hablar de valores, decir una pila de conceptos, pero en la práctica, ¿cómo tú llevas el discurso lírico a la práctica? Es un momento de llevar a la práctica lo que estamos predicando.

Yo sé que no hay unidad, pero en un momento determinado está pasando esto y tenemos que responder. A lo mejor esa pauta es lo que marca de nuevo el retomar un camino que nos congregue más, que nos haga vernos un poquito más como artistas *underground* y empecemos a respetarnos un poquito más, pero a partir de que tomemos acciones.

Yo estoy haciendo lo que siempre he dicho en mis canciones. El que hable y no lo lleve en la práctica, se está contradiciendo. Estoy siendo fiel a mi discurso y cumpliendo con mi palabra y con lo que le debo al Movimiento, porque le debo muchas cosas como persona, como artista. Me ha despertado, me ha quitado una venda de los ojos, que lo tiene gran parte de la población. Esto yo se lo debo a este género. Se trata de autorespeto.

Peña de Mila, importante alternativa para lo *underground*

Liudmila Vega Vargas organiza desde hace seis meses la peña Romance y Sabor, que se lleva a cabo los terceros sábados de cada mes, en el antiguo taller de motos del equipo nacional, ubicado en el barrio La Concepción del municipio La Lisa. Este espacio totalmente autogestionado, se muestra como una importante alternativa artística para lo *underground*. Además, se destaca como la única opción recreativa para los habitantes de esta localidad apartada del centro de la ciudad de la Habana.

Mila, como es conocida por todos, es una cantante de sobrado talento, que lleva varios años luchando por obtener un local donde regalar su música y brindarle la oportunidad de libre expresión a artistas menos privilegiados por las instituciones culturales y medios de promoción masiva.

La noche del sábado 15 de agosto se mostró perfecta para que PMU conversara con Mila. A pocos instantes de comenzar la actividad, sus palabras brotaron con sinceridad. “Vivo en La Concepción y quise hacer algo para mi pueblo, que es como un sitio olvidado. Creé esta Peña para que todos puedan asistir de manera gratuita a disfrutar del arte inteligente que lucha contra las banalidades, mediocridad y chabacanerías que nos rodean.

Lo planteo como un recorrido musical de todos los tiempos. Aquí puedes encontrar lo mismo baladas, *hip hop*, merengue, cumbia y música cubana. Primeramente, pensé hacerla en mi casa, pero es un recinto muy pequeño. Me percaté que este lugar llevaba mucho tiempo abandonado, así que hablé con el pintor Saulo y unimos fuerzas para agenciarnos estos locales. Aun estamos en proceso de que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación nos lo ceda. Aun se resisten, pero nosotros nos metimos y no hay quien nos saque mientras nuestro trabajo tenga resultados. Tú

puedes ver cuánta gente hay reunida aquí. Es bien difícil derrotarnos.

Esto no ha sido fácil, -prosiguió Mila- te comento que hace unas semanas un dirigente de la localidad se acercó a comunicarme que realizarían un bailable o una fiesta en este lugar. Planteando el falso pretexto de una fiesta patriótica se reunieron para ingerir bebidas alcohólicas y fumar. Cosas que combato con un mensaje perspicaz en mi proyecto. Al otro día, tuvimos que limpiar todas las colillas de cigarros y botar las botellas de ron vacías regadas por ahí. Una pared que recién pintamos estaba llena de huellas de zapatos. Pensamos que fue un sabotaje. Por suerte habíamos recogido toda la escenografía, porque si no la destruyen. Son cosas que pasan y a las que uno debe imponerse. Por eso, a los que comienzan les aconsejo que luchen por sus sueños, que no dejen que los incautos impidan su realización.

Cuando trabajas por amor, no importa nada más. El mejor premio es el aplauso del público, que me quiere y me respeta. Es lindo cuando caminas por la calle y la gente te para y te dice: Mila, gracias por acordarte de nosotros”.

Saltando de su peña a su carrera musical, concluyó Mila: “Estoy grabando un disco de manera independiente, ya estoy promocionando en el Paquete Semanal, el sencillo ‘Olvidarme de ti’”.

Los muchachos de New Alianza se plantean como los principales colaboradores del proyecto. No solamente participan como artistas invitados, sino que apoyan con sus equipos de audio y aportaron varios artículos para la confección de la escenografía, donde se destacan cientos de discos de vinilo colgados de las paredes y techos. “Esos acetatos representan la música, son un símbolo. Por eso hicimos todo este montaje escenográfico”, comenta Daniel “Danger Pro” Veitía González, director de la agrupación. “Este es un espacio que es verdaderamente nuestro y haremos lo que tengamos que hacer por mantenerlo. Gústete a quien le guste, pésele a quien le pese. Exhortamos a todos aquellos que les llame la atención el buen arte, a que se acerquen a disfrutar de la peña de Mila”.

“Nuestro proyecto es la unión de varias expresiones artísticas, -continúa diciendo Danger Pro-. Cada cual tiene un gusto y debemos complacerlo. Yo soy raperero y respeto todos los estilos. A veces, los raperos son absolutos, cosa que no debe ocurrir. Existen otras tendencias que pueden salir adelante. No me gusta esa desunión que existe en el *hip hop* cubano. Dicen soy de aquí, soy de allá, hago esto o aquello. Cada cual defiende su estilo o su forma. No comparten en la escena si no es con alguien que ya este sonando. Crean ídolos y con esos, sí van todos para ahí. Por eso estamos como estamos. En la unión esta la fuerza, esa es la primicia de New Alianza”.

New Alianza y Luidmila interactúan con el grupo de *performance* Fantasía Real, que dirige Leandro Casanova, quien también nos brindó sus impresiones. “Pretendemos vincular las diferentes manifestaciones del arte. Todo el que quiera unirse a nosotros en la Peña de Mila puede hacerlo. Lo que hacemos es diferente, interesante y novedoso. En Cuba se acostumbra a hacer una pasarela plana y convencional. Nosotros trabajamos con música cubana y *hip hop* en vivo. En nuestro vestuario utilizamos materiales reciclables, nylon, papel, alambre, lo que aparezca y que se vea bien”.

Abraham Vandes, uno de los bailarines del grupo Street Flow, comentó por su parte: “Somos un grupo callejero de Arroyo Arenas fundado hace cuatro años. Hacemos el *breakdancing* al estilo de los años 80 y 90. Tenemos incorporado al DJ Yoel (Camilo Martínez Morales) y Alexis Poveda Rodríguez es nuestro profesor. Este trabajo lo llevamos como hobby. En la Peña de Mila interactuamos con el *hip hop*, *dubstery* la música electrónica. Recibimos la influencia del grupo Cuerpo a Cuerpo que apadrinaba Tony Cortés. Este baile está floreciendo nuevamente, pues lo habían eliminado completamente. Los dirigentes culturales como que lo veían como algo marginal, aspecto que dista mucho de la realidad de nuestras vidas. Aquí todos estudiamos o trabajamos. Somos gente de bien”.

También participaron por primera vez en la peña, los jovencitos reguetoneros de Los Reales, Miguel García y Dayan “DJ Chamó Orizondo, que movieron al público con su tema “Sexy Movimiento” y transitaron por el merengue electrónico.

Igualmente, se destacaron los raperos de Primera Clase dirigidos por Yoel “El Buty” Contreras González, quien a pesar de estar en una silla de ruedas se robó el escenario, mientras muchos corearon sus canciones. Así como El Padrino y El Sicario, los más contestatarios y controversiales de la velada, haciendo *rap* con todos los hierros, que combate los atropellos que cometen los choferes del transporte público en el municipio la Lisa.

La Qeva de Guantánamo

Desde el 2010 existe un dúo explosivo de raperos en Guantánamo, que se hacen llamar La Qeva, es decir, La Cueva, como alusión a todo lo que pueden dar desde que nacieron en el proyecto urbano Campamento Subterráneo. Sus integrantes son Rolando Navarrete Preval, AKA Papi2, y Richard León, AKA C-10, ahora universitarios, pero que han transitado por un duro camino para poder hacer lo que quieren: *hip hop underground*.

Ellos, que además remarcan con orgullo que viven en la zona sur guantanamera, región especial por las maneras de vivir y subsistir; se conocieron durante el servicio militar, ocasión en la que nacieron muchos de sus temas y pretensiones, que fueron en parte cumplidas con el tiempo.

Desde su primera presentación, el 17 de agosto, hasta la actualidad, trataron de diferenciarse de los demás raperos con un nuevo estilo, con su proyección escénica y sobre todo, por la crudeza de sus descripciones y críticas. Al escucharlos, no solo cuando interpretan su música, sino también cuando cuentan qué hay detrás de sus palabras, uno se da cuenta de que vivir en Guantánamo y ser raperos, admite mucha admiración y asombro.

Si le suman a esto que han hecho *hip hop* al estilo *crunk*, puedes darle más puntos de consideración. Lograrlo no es fácil para ellos, pues no cuentan con un estudio de calidad con el cual podrían hacer más de lo que han hecho hasta ahora. Pero no me queda duda de que son valientes y atrevidos, que sueñan con creces, y además, ya tienen once discos y otro que espera para ser entregado a sus seguidores.

Su primer demo se llamó *Kon + Fuerza*, del año 2011. Y a las 14 pistas grabadas en el estudio de grabación DSD + Hip Hop Records, le sumaron un material audiovisual filmado y editado por Rolando y Richard.

El segundo, también del 2011, *Rehinsiden'T*, fue la presentación en solitario de Richard C-10, y tuvo de productores también a los MC guantanameros Soldados Razos y Alia2 por la Causa. Papi2 por su parte, nombró a su primer disco *Rompiendo Barreras*, y esperó un año para grabarlo. *Sacrilegio* los volvió a unir, aunque siguieron haciendo proyectos independientes, algo que caracteriza, con buena fe, a La Qeva.

Así C-10 tiene dos demos: *El Regreso a la Eskina* y *Vida*, cada uno con sonidos más comerciales sin dejar de ser underground, mientras Papi2 reunió sus canciones representativas y profilácticas en *Voces del Alma*, y después en *Kon Stilo*, donde tuvo varios *featurings* con artistas de la provincia y del extranjero.

Quizás para La Qeva lo más representativo del 2013 fue el disco *La Virgen de la Balacera*, un formato musical dedicado al barrio y a todos los raperos que de una forma u otra los han ayudado desde que hicieron el grupo, como Poeta Urbano, El Tírin, Línea Defensiva y otros. El mismo título sugiere una lírica que daría mucho de qué hablar en otras esferas públicas, pero es una realidad que estos raperos guantanameros han vivido de cerca, a pesar de su juventud.

2014 fue un año decisivo para La Qeva, por sus conciertos y presentaciones en vivo. Como tenían una larga cantidad de temas, quisieron reunir los más aplaudidos y surgió *Homicidio de Rimas*. En este caso, colaboraron Lester Breizan, Líricos del Flow, Andy Melody, Gustavo El Sublevado, del propio Guantánamo.

En los videos de este dúo se vive la crudeza de esas calles y barrios que pululan en la isla, y que en el

caso del sur de Guantánamo, hay muy poco que esconder, mucho por decir: “Bomba”, “Esto es pa’ meter” y “No a la violencia”, son vastos ejemplos.

Ahora que ya han cumplido cinco años de duro bregar, no quieren parar, y mientras buscan nuevos estudios para poder hacer más discos, siguen escribiendo líricas contundentes y respetables para la gente de las calles del Sur del Guaso, en tanto sueñan con tener más audiovisuales. PMU pudo entrevistar a la Qeva, a Papi2 y C-10, y pronto los conocerán de cerca.

El Q’mao, un productor under

Cesar Rafael Báez Palmas, conocido en la cultura underground tunera como el Q’mao, es un talentoso músico y productor musical que sobresale por su característico método creativo, basado en sus conocimientos informáticos para dominar la técnica de las herramientas con las que trabaja a diario para crear temas musicales propios o de otros artistas alternativos.

Con mucho esfuerzo y ayuda de la familia y amistades, Q’mao ha logrado montar un pequeño estudio de grabación del que salen los cortes musicales de muchos jóvenes que no

tienen, ni tendrán acceso a una cabina de grabación oficial.

PMU, luego de escuchar comentarios de varios creadores tuneros sobre los beneficios de tener un lugar donde grabar sus temas sin censura, sin un por qué, no tuvo dudas en conversar con el Q’mao.

PMU: Te vemos aquí en el estudio grabando temas, ¿de dónde y cuándo surge este gusto por hacer música?

El Q’mao: Primeramente, buenas tardes, y gracias PMU por publicar y dar a conocer mis ideas en forma de palabra escrita. Bueno, mi gusto por la música viene desde bien chiquitico. Desde que era un niño prácticamente ya me atraía la música, siempre me gustó y me metí en este mundo. Estudié informática, pero mi pasión musical nunca desapareció, el bichito, como dicen muchos, nunca dejó de existir, por eso es que hoy vinculo la informática con la música.

PMU: ¿Has iniciado algún proyecto propio?

El Q’mao: Propios he iniciado muchos proyectos y he hecho colaboraciones también. Solía trabajar con Fila, un talentoso artista que vivía en La Habana, pero él ya murió. Realmente es muy difícil mantenerte si no haces son cubano, lograr establecer algún proyecto, grabar y que reconozcan de alguna manera tu trabajo. Creo que entre muchas razones, vivir en Las Tunas no ayuda mucho, aquí el movimiento underground y los géneros que se vinculan a él, no son del gusto de la mayoría.

PMU: Has conocido a artistas alternativos, ¿crees que relacionarte con estos músicos aporta algo a tu estética, tu manera de crear?

El Q’mao: Cada cual te enseña algo distinto, lo que sabe o lo que puede hacer en este medio. He trabajado con bastantes artistas como Yoel el director de Klase A, La Rosa Negra, Chyko Nehne, Sr. Barucho, El Moro, al cual recientemente grabé su primer disco. Relacionarme con todas estas personas, además de una enseñanza, es una manera de encontrar personas que piensan igual que uno, que te entienden, con los que puedes intercambiar ideas sin problema de ningún tipo.

PMU: ¿Has hecho algún disco con tu música?

El Q’mao: De hecho tengo un disco con el Sr. Barucho que lo presenté en la radio por ser de corte comercial. Hasta ahora es el único trabajo en forma de fonograma que poseo. Me he dedicado más a la producción musical y a las colaboraciones, creo y me siento más útil de esa manera.

PMU: ¿Cuál fue la motivación que te impulsó a realizar ese demo, teniendo en cuenta lo difícil que puede ser?

El Q'mao: Pues nada más sencillo que el amor por la música, mis vivencias, los deseos de hacer que a veces siento reprimidos, miles de ideas que rondan en mi cabeza por la música.

PMU: ¿Qué crees del movimiento underground en Cuba y en tu localidad?

El Q'mao: Realmente aporta mucho, principalmente a mí. En este género lo que se dice es verdad, sin rebuscar mucho las palabras, sin miedo, sobre el país, sobre lo que nos rodea, sobre lo que pasa, sobre la música, sobre todo, y pienso que el principal problema es la distancia entre los mismos artistas. Es un gran problema porque uno no se lleva con el otro y el otro no se lleva con aquel, al menos aquí en mi provincia, y por cosas sin sentido a veces. Me parece que de alguna manera, en algún momento vamos a tener que buscar una manera de unirnos en algún tipo de encuentro o festival, algo más abarcador, creo que es la única forma de llegar bien lejos.

PMU: ¿Cuáles son tus planes futuros?

El Q'mao: Pues seguir produciendo que es lo que me gusta, grabar un disco propio próximamente con mis canciones, luego otro y otro. Ayudar a todos los que pueda a cumplir sus sueños de grabar mientras pueda y la técnica me lo permita. Darme a conocer y que mi trabajo se reconozca tanto como músico, como productor, y que ojalá alguno de mis discos se pueda vender en el exterior.

PMU: Gracias por la entrevista, esperamos cumplas tus metas.

El Q'mao: ¡Gracias a ustedes!

Este joven, sin dudas, es uno de los integrantes de la nueva tropa de artistas que no se alinean con las directivas institucionales, que crean sin compromiso ni encargo, y que la sinceridad y la claridad son valores que están plasmados es todo lo que hacen.

Raperos & Company...

Resulta ya bastante común escuchar hablar del *hip-hop* con cierta reserva, sobre todo en los medios de difusión masiva. Si su propuesta no viene acompañada de un discurso políticamente "correcto", medioambiental o de bien público, entonces el género comienza a ser blanco de la censura en diversas gradaciones. Ello se explica hasta cierto punto si tenemos en cuenta que desde su génesis misma, el *rap* tuvo un signo notablemente crítico en relación con los dogmas más convencionales de la sociedad. El presente intenta ser el primero de una serie de artículos en los que pretendemos deconstruir algunos de

los clichés más ampliamente extendidos en lo que respecta a la actividad rapera de la isla.

Provenientes de dos agrupaciones diferentes aunque con similares directrices, Rosa Díaz Herrera y Ashlie García Anglada se unieron hace ya doce años para crear Tradición Yoruba, un grupo que buscaba fusionar el *rap* urbano con la música afrocubana. Ella rapeaba desde los quince años y solo se había enfrentado al público cuando actuaba en actividades comunitarias y fiestas del barrio. Su vida artística se dibujaba cada vez con mayor claridad junto al colectivo de muchachas raperas Ashé Iré. Su indiscutible talento para improvisar le hizo luego frecuentar el Anfiteatro de Alamar, considerada durante mucho tiempo la Meca del *hip-hop* en la capital. Fue allí donde conoció a Ashlie, quien desde su etapa de adolescente se había interesado por cultivar el *rap*. Lo que comenzó siendo un juego de muchachos entre él y su primo, se convirtió luego en Tracción Total, una agrupación de amigos que se reunía a cantar en 10 de Octubre. Sin embargo, los espacios de Alamar fueron el escenario idóneo en el que se potenció notablemente esta expresión de la música urbana.

Fue acaso su gusto por el baile folklórico como apoyo en sus presentaciones o su marcado sentido del espectáculo al vestir atuendos típicos de la religiosidad yoruba. Lo cierto es que todos comenzaron a identificar a los muchachos de Tradición Yoruba como compañía, más que como grupo o banda. De esta manera, de Tradición... a Company Yoruba la iniciativa fue creciendo hasta que llegó a tener su propio estudio de grabaciones. En 2012, la Compañía se revelaba ya en toda su autonomía musical. Su propuesta constituye una apuesta sui géneris que engloba varios aspectos del ámbito musical como la producción, el baile, el diseño o la edición. Tiempo después incorporan al DJ Lázaro Henry, que también rapea y hace los coros. Como gustan de brindarles al público un espectáculo diferente, se les ocurrió incorporar bailarines que también fungen como coristas para hacer las presentaciones más dinámicas.

Si bien no han dejado de coquetear con otros géneros, e incluso han llegado a hacer reggaetón, el *rap* es, por así decir, su más importante arma musical. Constituye el género que con mejor efectividad les ayuda a expresar sus opiniones sobre la sociedad que les ha tocado vivir. Dejar un mensaje, por sencillo que este parezca, siempre ha sido su intención con cada tema. La libertad que les permite el género se transmite también al público, que puede disfrutar de sus textos al tiempo que reflexiona sobre las problemáticas que le conciernen.

No obstante, como equipo en constante experimentación, Company Yoruba no se cierra a otras alternativas musicales. Se encuentran en un constante proceso de mezcla y reorganización de sus sonoridades con la finalidad de hacer que un segmento más amplio del público, principalmente de los jóvenes, se puedan identificar con su trabajo. Actualmente fusionan su base musical con patrones de salsa, merengue electrónico, reggaetón y otros. Asimismo, se nutren de valiosos y tan disímiles exponentes nacionales como el Benny, Síntesis, Orishas y Kumar, sin olvidar innumerables voces foráneas entre las que se encuentran Michael Jackson, Missy Elliott, Busta Rhymes y Lil Wayne. Lo importante es que, como auténticos exponentes de la cultura urbana *hip-hop*, sus actuaciones ponen más énfasis en el contenido, en la carga de significados de los temas que cantan, que en su apariencia estilística externa.

Sus presentaciones se han mantenido con bastante sistematicidad, aunque también enfrentan varios obstáculos relacionados con la falta de promoción. Por esta razón, en los últimos meses se han puesto las pilas dándose a la tarea de realizar una campaña publicitaria que les permita aumentar el nivel de reconocimiento público. Después de un año de arduo trabajo en este sentido, se muestran complacidos y optimistas pues han logrado en ese período, más presentaciones que en los diez años que llevan como grupo. Sin embargo, los nuevos compromisos no les apartan de sus habituales presentaciones, los segundos viernes de cada mes en la peña comunitaria de la Casa de Cultura de 10 de Octubre.

El otro inconveniente al que se han tenido que enfrentar es el estigma que carga el *rap* en tanto género comprometido con su realidad social. Sus exponentes encuentran pocas posibilidades promocionales, ya que para algunas personas el *rap* puede resultar agresivo e incluso “contrarrevolucionario”. En pocas palabras, tal parece que los más genuinos cultores del género suelen poner el dedo en la llaga, tocando ciertos temas que muchas personas no desean escuchar. El miedo al fenómeno “Aldeanos” es quizá el móvil que ha alimentado una especie de cruzada contra el *rap*, ya sea porque lo hayan propiciado los propios músicos o lo intuyen algunos funcionarios de instituciones.

Como buenos músicos, intentan reivindicar el valor de géneros tan vilipendiados como el reggaetón, y en otros como el bolero reconocen la presencia de la latente tradición musical insular. Sobre las letras no pudimos obtener mejor opinión, sobre todo viniendo de artistas cuyo mayor instrumento es la lírica. La autenticidad del texto, la necesidad de expresar sentimientos profundos y mensajes positivos son, a juicio de Company Yoruba, garantía de su buena recepción por parte de la gente. El pueblo será quien diga la última palabra. La confianza que manifiesta esta agrupación en la gente de a pie es síntoma de un gran compromiso con aquellos que, sin importar fama o dinero, siempre volverán al barrio en que le aplaudieron sus primeras rimas.

Unidos por la música para cambiar

Hace algunos años, un pequeño grupo de camagüeyanos amantes de la música de la llamada “década prodigiosa” decidió fundar un espacio donde reunirse, compartir y escuchar esos antológicos temas que marcaron su vida para siempre. Para sorpresa de muchos, fue tal la cantidad de personas interesadas de todas las edades y géneros, que la idea se multiplicó por toda la provincia y muy pronto se contaron por decenas esa especie de clubes sociales. El primero de ellos, como para reafirmar su permanencia en el tiempo, recibió por nombre The Beatles, en clara alusión a la mítica banda

inglesa y a todo lo que su obra representa, no solo en términos culturales.

Los Clubes de la Década Prodigiosa en la provincia de Camagüey, constituyen experiencia única en Cuba y con el paso del tiempo se han convertido en algo más que simples espacios donde escuchar música y echar mano a los recuerdos. Su membresía, de la que forman parte gente de todas las extracciones sociales y tendencias políticas y religiosas, se ha convertido en una especie de agentes promotores de ideas y cambios socioculturales, que incluso sin proponérselo, han abierto espacios a artistas alternativos, sin importar géneros y estilos.

Para ellos, preservar el espíritu de una época mediante sus canciones ha ido más allá, pues han dado cabida a cuanta propuesta artística tenga elevado sentido humanista, resaltando el valor del amor, la paz, la amistad, la solidaridad, la tolerancia y la diversidad, para acompañar y tratar de influir en el mejoramiento de los tiempos que corren.

Sus encuentros son una muestra de la lucha por preservar e inculcar en las nuevas generaciones valores éticos y cívicos que se han perdido en una sociedad que genera marginalidad en todos los sentidos, al tiempo que sirven para, en un paralelismo histórico-cultural único, promover las creaciones que de alguna manera denuncian, sugieren soluciones y cambios en ese sentido.

Pero todo no es filosofía y análisis. Los Clubes de la Década Prodigiosa en Camagüey propiciaron el surgimiento de las llamadas “discotembas”, que no solo reciben a quienes peinan canas para tomar un par de cervezas y tirar un “pasillo”, sino también a muchos jóvenes que no tienen otros espacios, o no tienen el dinero para cubrir la entrada a otros sitios, donde por demás, impera la violencia y el mal gusto.

William Emilio Agüero López, promotor cultural del barrio La Belén, director artístico de la discotemba El Olimpo y fundador de los Clubes de la Década Prodigiosa, se distingue por su espléndida sonrisa y la familiaridad con que acoge a todos los que asisten al acogedor lugar. Sin muchos protocolos accedió a responder las preguntas de PMU.

“No se trata solo de complacer gustos o preferencias. Desde el mismo inicio hemos tratado de profundizar en las concepciones de todos los tipos de música. Es por eso que a los clubes asisten tantas personas diferentes, y porque también en las discos somos un termómetro del gusto popular. Quién ha dicho que el *rap* es solo para jóvenes o que ellos no pueden escuchar *rock* o una buena balada de los sesenta o setenta del pasado siglo. Nosotros vamos a la formación de los gustos mediante los contenidos y sobre todo, buscamos las similitudes entre todas las épocas. Muchos se asombran cuando descubren lo mucho que tienen en común generaciones diferentes. El resultado es que crecemos y cada día son más los jóvenes que nos visitan y comparten sus inquietudes con nosotros.

Ahora somos un ente social con vida propia. En los clubes celebramos los aniversarios de los miembros y los invitados, amenizamos los encuentros con los propios miembros y cada domingo abrimos las puertas a nuestros invitados especiales, que en su mayoría son jóvenes que no encuentran espacios donde presentar sus obras. Confieso que yo y muchos otros descubrimos que en el *rap* y en otros géneros del *hip hop* también hay mucha belleza, poesía y sobre todo, unos deseos enormes de expresión, necesidad que nos compete a todos.

En lo personal le he abierto las puertas a muchos de ellos, permitiéndoles presentarse en varias comunidades del territorio junto a la brigada artística De Cuba Soy, liderada por Rigoberto Álvarez, a quien le agradecemos su visión y comprensión.

Parece que fue ayer, pero ya van seis años consecutivos apoyando a los jóvenes en los barrios a través de los clubes y del trabajo de expansión sociocultural. Lo prodigioso, parafraseando un poco, no es la existencia en sí de estas entidades, sino su gestión, su labor en la consecución de un entorno mejor, de personas mejores, que unidas por la música tratamos de cambiar para mejor el mundo que nos rodea, liberarnos de ataduras y prejuicios y liberar la necesidad de decir y de ser oídos”.

Cada canción para mí es una historia

Gabriel González es solo un niño porque aún tiene unos escasos 16 años. Nacido y criado en el barrio capitalino de Buena Vista, acaba de empezar en este mundo de la música, pero su talento y sus deseos de salir adelante sobresalen a simple vista.

Según nos dice, su estilo es totalmente variado y aunque en algún momento de su vida pensará definirse por un ritmo, ahora hace todo tipo de música. “A pesar de que me la juego con todo, una de las cosas que más me gusta es rapear. Eso sí, no hago *hip hop*, no porque no me guste,

sino porque no es lo mío. Me gustan más otros géneros como el reggaetón, baladas o fusión, pero igual puede que un día incorpore el *hip hop* en mi estilo musical, aunque no sea necesariamente cantado por mí”.

Debido a su corta edad, Gabriel no puede dedicarse únicamente a la música. Acaba de terminar el preuniversitario y se incorpora a partir de septiembre en la escuela deportiva de tiro, lo cual para él según dice, no creará un conflicto existencial con lo que ha hecho hasta ahora, musicalmente hablando.

Como todo joven contemporáneo, tiene sus ídolos tanto a nivel nacional como a nivel internacional: “En el ámbito nacional creo que Baby Loes ha sido mi bujía inspiradora, ya que sus temas van más allá de lo simple, a pesar de parecer, valga la redundancia, un simple reguetonero. Ya en lo internacional, Prince Royce es mi ídolo a seguir, de verdad que me apoyo mucho en sus temas, ya que a veces hasta me enseñan cómo puedo hacer mejor las cosas. En otras palabras, se pudiera decir que yo estudio su música”.

El optimismo es algo que sobresale en el rostro de Gabriel, algunos lo tachan de soñador e iluso por querer ir por encima de sus posibilidades reales, pero para él no hay un imposible, solo existe un mañana nuevo. “Pienso llegar a estar bien parado, al menos aquí en Cuba. Ya a nivel internacional es otra historia, pero no crean los que no confían en mi talento que no puedo lograrlo, ni que es un problema de suerte o dinero. Lo voy a conseguir, porque me lo voy a proponer”.

A pesar de que no todos lo ven de forma optimista, hay muchos que sí lo apoyan hasta el final y están pendientes de todo lo que hace este muchacho, confiando plenamente en su futuro. “Mi familia es mi principal apoyo. Ellos siempre están ahí para mí y lo que me haga falta, siempre que lo tengan a su alcance, me lo dan y me ayudan. Otro apoyo que recibo de parte de ellos es cuando me dan opiniones de cómo debería ser algún tema, me dicen: ‘mira, eso no debería ir aquí, cámbialo’, o ‘hasta vota la mierda de canción esa que no sirve’. Realmente me siento bien contento en este aspecto. A otro que no puedo dejar de agradecer es a DJ Chan, productor de la AT Music, que siempre está arriba de mí para que haga cosas mejores cada día”.

Al indagar sobre los obstáculos objetivos y subjetivos que lo frenan en la actualidad, respondió: “Para mí el mayor obstáculo es el tiempo. Después, están los estudios y el deporte, los cuales me roban mucha atención, pero no importa, tengo toda una vida por delante y pienso aprovecharla al máximo.

Por suerte pude empezar desde muy niño en este mundo y eso me dará en el futuro un tamaño de bola muy por encima de la media”.

Según opina, para él la música cubana va por muy buen camino. “Me encanta, no creo tener otras palabras para expresarme. Solo, me encanta. Algunos músicos de la misma farándula critican los tipos de letras que se hacen, que si son chabacanas o con falta de coherencia. O el clásico tira tira. ¿La verdad? Yo no me meto en eso. Todo el mundo tiene formas distintas de pensar y a mi entender, para coexistir lo que vale es el respeto a la composición de cada cual, diga lo que diga. No hay porque tachar el trabajo de nadie. Es como los mecánicos de carros, no hay uno que no hable mal de otro. ¿Por qué razón? Si cada cual está haciendo su trabajo y por ende, deberían enfocarse en ello, no en ver que hacen los otros. En fin, que si todas las letras de las canciones trataran de un tema, pues llegaría el momento que aburrirían al público. A veces, aunque no se crea, es necesario despejar y oír temas sin pies ni cabezas”.

Caer en la desesperación y dejar de cantar nunca será una opción para este joven cantautor. “Soy de los que piensan que el que persevera triunfa y rendirme no está en mis planes, ni estará nunca, y si por razones ajenas a mi voluntad no se da lo que quiero lograr, al menos lo intenté y lo disfruté. Vaya, de igual manera para mí valdrá la pena”.

Como todo joven músico, Gabriel se ha trazado un compromiso con su público actual y futuro, pues sus expectativas como músico son enormes. “En pocas palabras, seguir para adelante y hacer temas sabrosos para que lo disfruten. Ese es mi mayor propósito actual”.

Antes de esta entrevista, Gabriel no tenía conocimiento alguno sobre la revista PMU. “Si te soy sincero, yo ni sabía que existía y me alegro mucho que hagan esto por la juventud cubana. Pero me alegra más que sea para músicos desconocidos que no tienen la posibilidad de encontrar su camino, ya sea por problemas económicos o culturales. Vaya, en resumen, que me alegra mucho esto y que bueno nos saquen a todos por un canal sabroso, sobre todo a la gente como yo que trata de progresar. La palabra gracias no sería suficiente para demostrar agradecimiento. Simplemente les digo: sigan así y no dejen de hacerlo nunca”.

Los retos de Paulino

Quien no lo conoce y lo ve recibiendo clases, puede pensar que Pablo René es un estudiante universitario de Cultura Física como otro cualquiera, sin embargo, Paulino, como prefiere que lo llamen cuando no está en un aula, es también, y sobre todo, un excelente cantautor de música *underground*.

Con apenas 14 años este joven habanero descubrió sus dotes artísticas y comenzó a interpretar temas relacionados con la música urbana, hasta que dos años más tarde empezó a componer sus propias canciones. Ya en el 2013

se sumó al grupo Fusión Latina, el cual tenía dos añitos de creado. Ese mismo año grabó su primer disco titulado *Habanean2 en el Caribe*.

PMU: ¿Cómo realizaron la promoción del sencillo?

Paulino: La promoción la hicimos en las redes sociales y en el Paquete de la Semana, que nos costó 15 CUC mensuales. También hicimos intentos en emisoras de radio como Radio Rebelde y Radio Ciudad de La Habana, donde tuvimos muy pocas posibilidades de promocionarnos, porque el acceso por debajo del tapete es muy caro y tampoco teníamos amigos que nos lo resolvieran.

También tocamos las puertas de varios programas de televisión como la revista De tarde en casa dos veces, y Piso 6, pero todo fue infructuoso y salvo una pequeñísima entrevista, todo quedó en la nada.

PMU: De *Habanean2 en el Caribe* le hicieron un video clip al tema “Pa que tú me miras”, que ha

gozado de gran aceptación entre la gente. ¿Cómo fue el proceso de producción y presentación del mismo?

Paulino: Este video lo filmamos con el productor independiente Geovanis, en algunas locaciones de El Morro, en calles del municipio de 10 de Octubre y por el Malecón, y la grabación duró alrededor de dos días. Como el productor era amigo de nosotros, el video solo nos costó 150 CUC, que se destinaron para el alquiler de los equipos, porque en la calle hacer un video te cuesta cerca de mil dólares.

Cuando estuvo listo lo llevamos al ICRT, y lo aprobaron para que saliera en Lucas. Lo pusieron varias veces porque a la gente le gustó y con él alcanzamos en el 2014 una nominación para los premios Lucas, en la categoría merengue electrónico. No ganamos porque la competencia estaba difícil, pero fue bueno para nosotros llegar hasta allí. Todavía el video lo siguen poniendo por el canal El Clave, el de la cajita digital.

PMU: ¿A dónde se puede ir para escuchar la música de Paulino?

Paulino: Con Fusión Latina me he presentado en La Herradura, en 23 y 12, en el club Karabalí, y en otros en centros nocturnos como El Alibar y Habaneciendo.

En el Alibar estuvimos cerca de dos meses. primero los domingos y luego los jueves. Para conseguir la actuación tuvimos que ir hasta allí y hablar con el director artístico del lugar y con el gerente, y negociar cómo iba a ser el contrato porque en ese entonces no teníamos representante. Ya en el Habaneciendo sí estuvimos más tiempo, desde junio del 2014 hasta enero del 2015, y ahí sí teníamos más público.

Ya las otras actividades en las que me he presentado con Fusión Latina han sido más irregulares, depende de lo que nos podamos conseguir o de qué colegas nuestros nos inviten a alguna peña suya.

PMU: ¿En qué proyecto te encuentras inmerso en estos momentos?

Paulino: Actualmente, estamos terminando nuestra segunda producción discográfica que se titula *Univ3rsal*.

Este disco lo estamos grabando en el estudio independiente Golden Music, en el Reparto Eléctrico, porque estamos buscando mayor calidad. no es lo mismo grabarlo nosotros mismos que hacerlo con ellos que tiene equipos más sofisticados.

Ya tenemos 11 temas terminados y un video clip que ya se encuentra en la calle porque no podemos esperar a que esté listo todo el disco para promocionarlo.

PMU: Actualmente, ¿cuál consideras que es el principal obstáculo para los músicos independientes?

Paulino: Desde mi experiencia, el principal obstáculo es que todo el que desee incursionar en el mundo de la música, tiene que contar con una institución o a alguien que lo patrocine, de lo contrario debe gestionárselo todo. Muchas veces uno tiene que trabajar en otra cosa, como es mi caso, para tener el dinero que te permita hacer un tema que quede con calidad, para poder promocionarlo y se vuelva conocido.

Por ahora, todavía se pueden encontrar espacios en las casas de cultura. Te admiten y te brindan al menos, la posibilidad de organizar una peña, pero todo el proceso de producción corre a cuenta de los artistas y hay quien no tiene para eso.

Para jóvenes como Paulino, posicionarse en el mundo de la música es un reto diario, donde empeño y astucia son sus compañeros de batalla. Con apenas 22 años, los temas de este joven cantautor se han ido abriendo espacio en la música que se escucha en los barrios de Arroyo Naranjo y El Eléctrico, ganando seguidores a costa de sacrificio.

Si la suerte y el bolsillo lo acompañan, sea junto a Fusión Latina o como solista, Paulino grabará muchos sencillos más, porque talento le sobra, y eso es lo que cuenta.

Iyaima, el teatro y el canto. Un sueño platónico hecho realidad

La expresión “nueva canción” en Cuba viene a denominar a los movimientos de la canción que a finales de 1960 ya se habían constituido en el Cono Sur. Esta expresión comienza a ser utilizada cada vez más ampliamente, hasta designar hoy día a la gran mayoría de los otros movimientos nacionales que en los años setenta ya tendrán exponentes importantes en casi todos los países del continente.

La nueva canción, por diferentes motivos y en muchas ocasiones, hoy se entiende como la canción del pasado. Por dicha, existen aun

músicos de las generaciones actuales que intentan rescatar este género y regresarle la importancia que amerita. Una de las luchadoras incansables por mantener viva la Nueva Trova, incorporándole elementos musicales contemporáneos con un sello personal, es Iyaima Martínez Navarro. Esta joven que recién comienza su carrera en solitario, transgrede todos los obstáculos para devolvernos los géneros que por más que olvidados estén, no dejan de ser joyas de la cultura cubana.

Iyaima desde pequeña comienza en el mundo del arte desde la actuación, específicamente en el teatro, que era su ilusión. Vivió en la antigua Unión Soviética con su familia, donde da sus primeros pasos en el teatro. Después, realizó estudios en la Escuela de Instructores de Teatro para ser profesora. Recibía clases de actuación, dirección y proyección musical, pero solo como asignatura. El canto era más bien empírico y llegó a ella como una especie de casualidad. Siempre en las obras de teatro que interpretaba existía un acto que llevaba una pieza musical, la cual podía estar presente en un coro o una frase para tararear. Es aquí donde la canción llega a Iyaima, pero aun sin la importancia y el rigor que le da en estos momentos. Una vez dentro del teatro, recibe clases para un monólogo sobre la música en el cine, donde debía interpretar a capela un repertorio musical.

Posteriormente, Iyaima se vincula a un proyecto de teatro musical donde se presentaban varios actores y músicos como Oliver Rio, Amanda Cepero y otros trovadores matanceros. Es aquí donde realmente Iyaima se vincula directamente a la música y comienza su carrera en solitario.

Durante la durabilidad de la puesta en escena y en descargas extras, a Iyaima le pedían que interpretara otros temas que nada tenían que ver con los que habían sido preparados para la obra. Esto le daba cierta vergüenza con sus colegas, pues durante la obra su participación era como corista, pero finalmente salía y complacía al público que la aclamaba. Tener que prepararse sobre la marcha por no tener técnica vocal para interpretar el personaje, la ayudó para dotarse de ciertas herramientas que desconocía. Y es aquí donde interpreta con el acompañamiento de una guitarra, dos temas delante de un público ya representativo. Cuando vio la aceptación de sus interpretaciones, comienza a prepararse y sale en busca de superación.

Lo primero fue buscar una guitarra acompañante y es cuando llega Abel, también como por casualidad, quien la ayuda y la guía en sus primeros pasos como solista, y también monta los temas del repertorio de Iyaima. Una química desde el inicio, un dúo acoplado que va camino a la máxima profesionalidad. Iyaima y Abel se conocieron de una manera muy cubana, en un patio de una descarga musical donde él descubre, sobre todas las cosas, el timbre.

Iyaima se identificaba más con géneros como el filin, hasta que Abel la fue introduciendo, aprovechando su timbre de voz muy similar al de Xiomara Laugart, en el gusto de la Nueva Trova. Tuvo buen ojo y la llevó a comprender que la música cubana es mucho más de lo que ella tenía concebido. Me confiesa Iyaima que aquí ha encontrado su verdadero camino, o al menos lo que más disfruta en estos momentos. Este descubrimiento la ha llevado a investigar la cancionística de los 70 y principios de los 80, llevarla a la actualidad y hacerla a su manera.

Iyaima ha tenido el coraje de interpretar covers de importantes y reconocidos cantautores cubanos como Raúl Torres y Alberto Tosca, con la intención de rescatarlos. Independientemente de que sean versiones, ella le pone su sello identitario.

Esta valentía que va acompañada del talento innato de Iyaima, la obtuvo de la base teatral y la preparación durante los años de la solista. Confiesa que existen temas que en principio cree no poder interpretarlos. No obstante, con la ayuda de Abel y la perseverancia de ambos, lo logran con total profesionalidad.

Hasta ahora ha hecho solo *covers*, pero ya tiene un tema de su autoría que formará parte de su primera producción en solitario. Hace solo 6 meses que Iyaima lleva a cabo su carrera en solitario y ya se ha presentado a un público bastante exigente y crítico como el de la peña de Ray Fernández. Un avance fugaz donde lejos de estar temerosa, Iyaima se siente más segura.

La joven solista está en todas las disposiciones de interpretar otros géneros musicales como el *jazz*, el *filin* y todo lo que considere pueda interpretar, pues no le gusta la idea de encasillarse.

La producción y promoción para Iyaima y Abel ha sido difícil como para todos los artistas *underground*, y dolorosa desde el punto de vista burocrático. Todo corre por su cuenta, y traspasan todas las barreras que en la mayoría de las ocasiones, absurdas son. Las gestiones para presentarse en los sitios que hasta ahora se han presentado, han sido logradas por la confianza que en su talento tienen ambos, que les otorga la intrepidez necesaria para gestionarlos sin un documento por medio.

Tienen un demo titulado *Añoranza*, que ha salido gracias a la ayuda desinteresada de algunos amigos. El estudio de grabación fue el baño de una casa preparado acústicamente.

Iyaima tiene la proyección futura de cantar donde pueda, seguir aprendiendo y estudiando sobre la música y su entorno. Su deseo máximo es continuar creciendo en el interesante mundo de la música. Ella y Abel agradecen a PMU por la promoción y a todos los que los han apoyado en este camino imparable ya, hacia la música.

El termómetro

Iyaima Martínez
Añoranzas

No solemos encontrar a menudo una producción musical en versión demo con muy pocas canciones, casi siempre de un autor (o grupo) reciente o desconocido, y por ende aun sin alcanzar una requerida madurez profesional, que despierte un mínimo de interés. Al menos, no desde la primera vez que se escucha. Sin embargo, a veces aparecen sorpresas que demuestran resultados excelentes.

Añoranzas, título del disco debut de la joven cantante Iyaima Martínez, es uno de esos productos que suelen crear expectativas. Dicha producción se realizó en un estudio de grabación independiente de lo más *underground* que podamos imaginar. Hablamos de los improvisados estudios de grabación que suelen montarse en el interior de una casa, cuya preparación acústica se basa en la mayoría de las ocasiones, en un repliegue de cartones de huevos. Esta vez ha marcado la diferencia, y se ha llevado toda la atención, el baño de la casa de los amigos de Iyaima que hicieron posible la salida de este demo. Dicho “estudio de grabación” marca el punto de inicio de la autora en su carrera como solista, quien ha colaborado ya con diferentes artistas en conciertos y grabaciones, y le ha servido para ir adquiriendo, de a poco, una notable experiencia.

Aunque hablamos de Iyaima solista, no podemos dejar de hacer alusión a su guitarra acompañante Abel Bertot, quien de no estar presente, nos confiesa la misma Iyaima, su carrera en solitario no hubiese comenzado, así como tampoco la realización de esta, su primera producción musical.

Añoranzas es una producción en la que Iyaima pretende rescatar aquellos temas de prestigiosos cantautores que están quedándose en el olvido. Autores de la talla de Raúl Torres, Alberto Tosca, Kiki Corona, Ireneo García, Marta Valdés, Mario Clavell y Gerardo Alfonso están siendo defendidos por el maravilloso timbre y registro musical de la joven solista Iyaima.

En *Añoranzas*, Iyaima nos trae las versiones más o menos libres de estos autores, poniéndoles su sello único a través de las herramientas que ha encontrado en los diferentes escenarios que se ha presentado, así como las adquiridas en los cursos, talleres y experiencias dentro del teatro musical. Por eso, siempre que escuchemos los 7 temas de este demo, nos remontaremos a 20 o 25 años atrás, aunque nos llame la atención la novedosa y auténtica manera en que Iyaima las musicaliza. Éxitos populares de la música cubana de los años 80 y 90 como “Tonada de Amor”, compuesta por Kiki Corona, o “Eres Nada” de Gerardo Alfonso, son algunas de las piezas que en esta ocasión, Iyaima adapta de un modo admirable y contemporáneo con profundo respeto por los originales.

“Regrésamelo todo”, del cantautor cubano Raúl Torres, ha sido una de las mejores versiones, que a mi parecer, defiende Iyaima en esta producción. Un tema difícil no solo a los acordes, sino también por el timbre y la melodía, que ha sido interpretado por Iyaima con la mayor excelencia musical.

No puedo dejar de mencionar otro tema del demo y darle un merecido reconocimiento: la versión que Iyaima hace a “Deja que siga sola” de Marta Valdés, donde su melodiosa voz es muy similar, y pudiéramos hacer la comparación, con la voz de la grande cantante cubana Xiomara Laugart.

Encontrar al escuchar *Añoranzas*, la valentía de la joven para interpretar estos temas de los mejores cantautores de la música cubana, con la mejor de las profesionalidades y sin estar graduada de alguna escuela de música, tributa al desarrollo de Iyaima en sus inicios dentro del universo de la producción musical. Sin temores, Iyaima Martínez inserta en sus temas elementos y técnicas vocales propios, advirtiendo la presencia de un estilo y una identidad que la mantiene al margen de la imitación de otros autores.

La versatilidad, en general, es uno de los fuertes de este demo, a pesar que todos los cantautores versionados rondan sobre la nueva y novísima trova cubana. Los temas de *Añoranzas* fusionan varios géneros y estilos, enfatizando en la mezcla de la música de las décadas 80 y 90, casi olvidadas, con los estilos más contemporáneos. Y constatamos que una gama de trova de varios compositores y obras cubanas que son interpretados con una cubanía sin igual.

El diseño de portada está realizado de la manera más sencilla y funcional posible. Cuando la observamos, podemos captar el contenido sensible del disco. Después de todo lo anterior descrito aquí, *Añoranzas* merece la más alta calificación, y recordamos: *Añoranzas* es una producción del presente año 2015, en la voz de Iyaima Martínez y en la guitarra Abel Bertot, para que no lo olviden.

Temas:

1. Fe (Alberto Tosca)
2. Regrésamelo todo (Raúl Torres)
3. Tonada de amor (Kiki Corona)
4. Somos (Mario Clavell)
5. Eres nada (Gerardo Alfonso)
6. Un buen bolero (Ireno García)
7. Deja que siga sola (Marta Valdés)

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!