

PalamusicaUnderground.com | Noticias, entrevistas, reseñas y más de la música underground de Cuba

Edición: 22 de febrero de 2016

- 1. El potaje urbano que nos gusta (Parte I)
- 2. El potaje urbano que nos gusta (Parte II)
- 3. El potaje urbano que nos gusta (Final)
- 4. K'Bolá celebró el natalicio de Bob Marley: un paréntesis sobre el reggae con Sandor
- 5. ¿Por qué existe un discurso emancipatorio en los contenidos de las canciones elaboradas por raperas en Cuba? (Parte II y final)
- 6. Talento de barrio y La Corte Oriente
- 7. Divergente: creer en la música y hacer la diferencia
- 8. ¿Redefiniendo el underground cubano? (Parte II)
- 9. Inconformidades sobre las tendencias a la desunión y tiradera entre artistas dentro del movimiento underground (Parte III y final)
- 10. Cuando la cosa se pone fula...
- 11. Crítica del disco ...porque somos punk!!! de Limalla
- 12. Crítica del disco Stoner de Stoner
- 13. La cartelera

1. El potaje urbano que nos gusta (Parte I)

Los amantes, seguidores y artistas que se dedican a hacer *rap* en Cuba tienen especial relación con la localidad matancera de Colón, uno de los lugares que se disputa, en buena y sana lid, la primogenitura del *hip hop* en la Isla. Por esa y otras muchas razones, PMU no pudo resistirse a la invitación de los Negros Zulús de La AKDmia para asistir a la Jornada de Hip Hop ¡Que te gusta y bien!, que entre los días nueve y 10 de febrero tuvo lugar en esa ciudad, con la participación de maestros de ceremonias, grafiteros y DJ de varias provincias del país.

Es común en este tipo de reportajes comenzar refiriéndose a las presentaciones o a las diferentes sugerencias del programa confeccionado para tales fines, pero este no será el caso. Sería un craso error no destacar en primer lugar el altísimo poder de convocatoria del MC Mr. Pedro, a cuyo llamado acudieron la mayoría de los principales exponentes del *hip hop* procedentes de la capital del país y de las provincias centrales y orientales, solo por el compromiso de quedar bien con La AKDmia, sin mediar ningún

incentivo material.

A los curiosos invitados, llegados la noche antes del comienzo de la jornada, también los impactó la excelente labor de divulgación y promoción del evento, también bautizado como Potaje Urbano. Baste decir que descendieron del ómnibus y caminaron unos metros por las calles de Colón, lapso en el que se acercaron a varios jóvenes transeúntes para hacer las preguntas comunes en estos casos y todos, fueran seguidores del *hip hop* o no, conocían de la actividad y aseguraron tener intención de participar, algo muy poco común en similares acontecimientos organizados en otras partes del país.

La última sorpresa de la noche fue el encuentro con los raperos. En Colón no todos los caminos conducen a Roma, pero sí a la casa del MC Mr. Pedro y hasta allí llegamos para ser recibidos como parte de la familia del *hip hop* cubano, conocer personalmente a quienes no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo antes, abrazar a los amigos, y entre todos degustar un buen ron para alejar las bajas temperaturas, conversar, escuchar vivencias y experiencias, ajustar detalles de la Jornada, echar los últimos condimentos al "potaje" y compartir el último cigarrillo hasta la madrugada.

Tizas en la mano

La mañana unió a todos en el céntrico parque colombino de La Tijera para disfrutar del arte urbano y ofrecerlo por primera vez a los habitantes de esa ciudad, quienes extrañados por el ambiente, la música y la posibilidad de interactuar directamente con los artistas, se concentraron en el lugar, o simplemente pasaban y seguían su camino para luego regresar más tarde acompañados de amigos, compañeros de estudio y familiares.

La intervención pública de los artistas de la plástica permitió presentar oficialmente la Jornada de Hip Hop ¡Que te gusta y bien!, y darla a conocer a un mayor número de personas de todas las edades, géneros y profesiones.

Poco a poco, el parque colombino de La Tijera empezó a cambiar su fisonomía, gracias a las obras de los grafiteros Rey Marlon Galarraga y Jean Michel Lemus, integrantes desde el año 2009 del proyecto de La AKDmia, y del invitado especial, el pintor cienfueguero José Antonio Montes, Pepe, muy vinculado a todo el desarrollo de la cultura *hip hop* en el centro del país, y que dirige el proyecto de grafiti Legión, cuyos integrantes colocan sus obras en paredes y fachadas, previa autorización y coordinación con los propietarios.

En declaraciones exclusivas para PMU, Pepe, dijo: "...soy defensor a ultranza del arte de la calle. El grafiti es, quizá, la parte menos conocida y apoyada en Cuba de la cultura *hip hop*, es por eso que dedico mucho de mi tiempo a contribuir con su fomento. El arte no debe tener limitaciones y es necesario incrementar el intercambio entre el público y los artistas, y eso solo lo puede hacer el grafiti. Agradezco a PMU y a La AKDmia la oportunidad que me brindan, no solo para mostrar lo que hago, sino también por divulgarlo. Estoy feliz y contento de participar en acciones como esta, aunque una parte del público no entienda, o no esté de acuerdo con lo que hacemos o intentamos decir aquí, pero eso es primordial porque nos permite interactuar, explicar, defender nuestros puntos de vista y mensajes artísticos, y al mismo tiempo escuchar y reflexionar acerca de las posiciones de los espectadores, pues al final para ellos es que trabajamos".

El artista Rey Marlon Galarraga también aprovechó la oportunidad para expresar sus opiniones y declaró: "...lo que más afecta el desarrollo del grafiti en Cuba es la incomprensión de las instituciones y las posiciones burocráticas que asumen para evaluar lo que hacemos e impedir su divulgación. Como parte de La AKDmia presentamos un proyecto socio-cultural denominado Arte Colón, que tiene como fin la ambientación de lugares públicos e instalaciones descuidadas, y hasta inhabitadas expuestas al deterioro de los elementos, pero no hemos podido avanzar. Es como si no les interesara y contra esas actitudes no debemos cansarnos de luchar y denunciar. Creo que esto que hacemos hoy en el parque de La Tijera puede sentar pautas para un mejor entendimiento, pues la sociedad también lo necesita y las personas, cada una a su manera, lo agradece".

Ante la inesperadamente alta afluencia de público al lugar los raperos participantes en la jornada decidieron calentar aún más el ambiente y con la asistencia del DJ Lino interpretaron algunos de los

temas más conocidos de sus repertorios, los que fueron coreados y hasta bailados hasta más allá del mediodía, momento en que se hizo la invitación para continuar el encuentro en horas de la tarde, en el parque de La Libertad para disfrutar de los retos de *free style* y *break dance*. (Continuará...)

Ver fotos del evento

2. El potaje urbano que nos gusta (Parte II)

Como todo evento de *hip hop* que se respete en Cuba, organizado o no por artistas *underground*, es práctica común que se dedique una parte del programa a los debates teóricos en torno a los temas más acuciantes que marcan el diario acontecer de esa cultura en el país, sus principales dificultades, retos, aspiraciones, y las formas y métodos para dar vitalidad y fortaleza al desarrollo del movimiento. En ese sentido, la Jornada de Hip Hop ¡Que te gusta y bien!, organizada por los Negros Zulú de La AKDmia no fue tampoco una excepción, pero sí, afirmación con mayúsculas, donde valió la pena participar en el debate del conversatorio

"En qué andamos", que sin paños tibios y con muchos deseos de transformar las actuales realidades, brindó la posibilidad de que cada cual se expresara sin tapujos y expusiera sus consideraciones acerca de cómo ven la realidad del movimiento *underground* cubano, en especial el *rap*, la necesidad o no de la institucionalización de los artistas y la consecuente pérdida de sus identidades o del espíritu *underground*.

La calidad del debate y la profundidad y seriedad de los planteamientos, bien vale la pena un trabajo independiente, que prometemos publicar en próximas ediciones, pero ahora es importante conocer el contenido de lo expuesto por algunos de los artistas participantes.

Pedro Muñoz, MC Mr. Pedro: "...desde el año 2010 no teníamos la oportunidad de hacer algo como esto y no podíamos dejar que se perdieran, o no se tuvieran en cuenta los antecedentes históricos y culturales del *rap* en Colón. Hemos emprendido el camino en solitario, apoyado en nuestro poder de convocatoria y en la perseverancia de los artistas de estos territorios, que son los que asisten a cada oportunidad que se les brinde y no como algunos que se quedan escudados en las promesas de La Habana. Hemos rescatado a toda la gente interesada en el *hip hop*, sin el apoyo de las instituciones culturales del territorio, sencillamente porque no podemos seguir sentados esperando por las instituciones, demostrarles que a la gente le gusta el *rap* y hacerles ver que no hay necesidad de pagar miles de pesos a agrupaciones foráneas, cuando por menos se puede entretener a la gente".

Omar Mena, MC El Analista: "... la pujanza del movimiento *underground*, al menos en el centro del país, está demostrada. Antes éramos vetados en cualquier parte y ahora hasta nos quieren formando parte de la AHS. Sería bueno preguntarse y analizar por qué".

Carlos Infante, Proyecto K'Bolá: "...cada lugar tiene sus particularidades, hay que promover más los intercambios para dosificar las fuerzas y dirigirlas en función de salvar el movimiento y hacerlo cada día más fuerte".

Osmany Fernández, MC El Positivo, Malcom Beybe: "...debemos unirnos para combatir a la censura que nos saca de nuestras habituales peñas, prácticamente la idea es sofocarnos, cansarnos, pero no nos rendiremos".

Elier A. Álvarez, MC El Brujo: "...hay que redefinir conceptualmente en Cuba el movimiento *underground* para poder salir adelante. Más que independientes de las instituciones, debemos ser independientes de pensamiento y aprovechar los espacios que nos brindan en ellas para defender

nuestros proyectos, hacer que nuestras voces sean escuchadas, hacer valer nuestros espacios y obtener, sino apoyo, al menos su reconocimiento y colaboración".

Amaury Leliebre, MC El Temba, Cuentas Claras: "...es evidente que al gobierno no le gusta el *rap,* para las instituciones somos una amenaza, por eso el acceso a los medios es selectivo e insignificante, pero la realidad es que tenemos que aprovechar todos los soportes para salir adelante. Incluso, sin temer a la confrontación con el oficialismo, tenemos que buscar vías de entendimiento y colaboración".

Yosvany Flores Quintán, MC El Último Guerrero: "...estos son tiempos de cambio y hay que tener sabiduría para aprovecharlos, dejemos de halar cada uno por su lado este carro y hagámoslo de una vez unidos y de conjunto. Solo, entonces, podremos darle al *hip hop* el justo y merecido lugar que se merece en Cuba".

"En qué andamos" concluyó en un ambiente de franca camaradería e intercambio. El pequeño patio colonial de la galería de arte de Colón permitió a los presentes, desde hace mucho tiempo, comenzar a respirar otros aires que tienen aroma a unidad, lucha, deseos de hacer y de demostrar los valores reales de la cultura *hip hop* cubana para toda la sociedad.

Las Cajas

Cuando la fría tarde del martes nueve de febrero parecía congelar al poblado de Colón, los participantes en la Jornada de Hip Hop ¡Que te gusta y bien!, se dirigieron portal del Taller de las Artes Plásticas municipales en el céntrico parque de La Libertad, arrastrando a su paso a decenas de jóvenes y otros no tan jóvenes, quienes, quizá por primera vez en sus vidas, disfrutarían de la presentación de los raperos asumiendo los retos del *free style* y el *break dance*.

En pocos minutos, el amplio espacio se llenó de las contagiosas notas del *flow*, y el baile y la poesía elevó la temperatura del lugar hasta el punto de que todas las personas tarareaban los estribillos y saltaban y reían con la improvisaciones de Las Klidas, Malcom Beybe, Rafa El Gatillo, D'Mente, El Último Guerrero, La Fina, Luz de Cuba, El Brujo, El Temba, y muchos otros de los invitados a la jornada.

Por espacio de dos horas se hizo el milagro de la confraternidad entre artistas y público, y fueron improvisados temas sugeridos por los asistentes como la gordura de una de las presentes, el rap en Colón, la amistad y el rap seguirá presente.

El tiempo dedicado al *free style* también sirvió para que los artistas conversaran con el público y hasta se dieran *sui géneris* encuentros, como el de las raperas con estudiantes de secundaria básica que no conocían de la existencia de mujeres raperas en el país.

Fue un digno colofón de la jornada vespertina, que prometía nuevas emociones y sensaciones durante el concierto final en horas de la noche. (Continuará...)

Ver fotos del evento

3. El potaje urbano que nos gusta (Final)

El cansancio y todas las experiencias y las emociones vividas durante las sesiones matutina y vespertina de la Jornada de Hip Hop ¡Que te gusta y bien", organizada por los Negros Zulú de La AKDmia, en la ciudad matancera de Colón, no hicieron mella en el ánimo y la disposición de los participantes, que se prepararon con premura para brindar el concierto final del evento, que tendría por sede la Plazoleta del reparto Frank País y cuyo plato fuerte sería la presentación de los raperos habaneros de Cuentas Claras, quienes se harían acompañar en el escenario por todos los invitados de diferentes provincias al evento.

Zulus Jam en dos tiempos

Mucho antes de las nueve de la noche, hora pactada para el comienzo del concierto que tendría por nombre Zulus Jam, en alusión directa a la amalgama de estilos y personalidades artísticas que acudieron a la jornada gracias a la convocatoria de los Negros Zulú de La AKDmia, la pequeña plazoleta escogida para celebrarlo resultaba pequeña para la cantidad de público presente, cuyo número fácilmente sobrepasaba los dos centenares.

PMU aprovechó la oportunidad para intercambiar opiniones y escuchar las motivaciones de algunos de los asistentes al concierto. Entre ellos se encontraba el obrero Miguel de la Caridad Gutiérrez quien aseguró: "Colón siempre ha sido una plaza importante para el *hip hop*, pero hace muchos años a excepción de algunas pequeñas presentaciones en la Casa de la Cultura o en otros lugares, no se hacía nada como esto. Hubo una época en que la mayor parte de la música que escuchaba la juventud aquí era la que hacían Orishas o Los Aldeanos, pero ahora se ha perdido y el reguetón le robó los espacios al *rap*".

Por su parte, la estudiante de medicina Yuligelsy Fernández dijo: "hoy no me perdí las presentaciones en el parque de La Tijera y me interesé más por el *hip hop* cubano, pues solo había tenido la oportunidad de escuchar algunos temas de artistas norteamericanos, algunas de las letras que oí hoy allí lograron que me identificara con ellas y aquí estoy junto a varias amigas a seguir disfrutando".

Asimismo, el joven trabajador por cuenta propia Yohandry Salgado, expresó: "hemos disfrutado durante todo el día de las presentaciones de los raperos y aquí estamos con un grupo de amigos. Es necesario que estas cosan sucedan con mayor frecuencia y creo que no es solo responsabilidad de los artistas, sino también de quienes seguimos el *hip hop*, que debemos exigir a los funcionarios de cultura que apoyen y planifiquen más encuentros de este tipo para el beneficio de todos. Está demostrado que el ambiente que se crea alrededor de estos conciertos es sano y aquí no se incita a la violencia, ni se agreden los sentimientos y la dignidad de las personas, como sucede con las frecuentes presentaciones de los reguetoneros y otras orquestas, donde siempre hay broncas y hasta desenlaces fatales".

Por esas cosas que tiene el destino, y que más que perjudicar ayudan a que se mantengan y perduren las cosas que valen la pena preservar y conservar en el tiempo, una fluctuación en el voltaje de la red eléctrica en la plazoleta escogida para el concierto quemó algunos de los equipos de amplificación e impidió también el uso de las principales luminarias destinadas a la presentación. En ese instante parecía que la temperatura se había deslizado a valores menores a cero grados Celsio y nadie era capaz de explicarse por qué debía malograrse de esa manera el final de la jornada. Lo peor fue tenerlo que explicar al público presente, quien marchó a casa con las ganas de seguir disfrutando.

En la plazoleta solo quedaron los raperos participantes en la jornada, algunos amigos íntimos y el equipo de PMU. La primera reacción fue de autoconsuelo y todos acudieron a darle ánimos al MC Mr. Pedro, principal organizador de la jornada, quien en realidad no podía explicarse el porqué del nefasto acontecimiento. Luego, camino de regreso, una idea fija cobró fuerzas entre todos y una sola pregunta rondaba las mentes de artistas, amigos y periodistas: ¿por qué no hacerlo mañana?

Aquello implicaba extender la jornada un día más, para lo que no se contaba con presupuesto y muchos tenían otros compromisos de trabajo y estudio, también había que volver a movilizar al público, explicar a las autoridades y sobre todo conseguir otros equipos. Al final, venció la solidaridad y el espíritu de camaradería y combate que caracteriza a los verdaderos raperos. La decisión fue unánime. Nos quedamos un día más, cada cual costea sus gastos y arregla sus asuntos personales, pero había que quedar bien con La AKDmia, Mr. Pedro y sobre todo con el pueblo de Colón.

El jueves 10 de febrero, los pocos que durmieron, amanecieron contagiados con el espíritu de vencer todos los obstáculos y cada cual comenzó a cumplir la tarea asignada. Se recorrió el pueblo, sus escuelas, cafeterías, tiendas, se habló con cuánta gente se toparon en el camino, pero antes de caer la tarde ya todos sabían que el nuevo escenario sería el parque de La Libertad, ubicación mucho más céntrica y accesible para todos los interesados en participar.

Y como el que persevera triunfa, el Zulus Jam tuvo una segunda y mejor parte que la malograda primera. Exactamente a las nueve de la noche salió a la explanada, que se convirtió en escenario, el MC Mr. Pedro para dar inicio al concierto y anunciar la presentación de Cuentas Claras.

Tema tras tema, el ambiente se fue llenando de *rap* y de gente, que poco a poco abarrotó el lugar. El Temba de Cuentas Claras agradeció a todos la asistencia y fue sumando al escenario a los Negros Zulú de la AKDmia; Rafa El Gatillo; Las Klidas; D'Mente; Carlitos; La Fina; Luz de Cuba; El Brujo y la Malcolm Beybe.

El final fue por todo lo alto con los artistas y el público brazos en alto, cantado las estrofas de ¡Que te gusta y bien! Luego, vinieron los abrazos y las despedidas, y la seguridad de continuar encontrándonos para seguir cocinando ese *potaje urbano* que sí nos gusta, y defendemos a capa y espada por el bien de la cultura *hip hop* y del movimiento *underground* en Cuba.

Ver fotos del evento

4. K'Bolá celebró el natalicio de Bob Marley: un paréntesis sobre el reggae con Sandor

Como cada año, tanto el natalicio como el deceso del destacado músico jamaicano Bob Marley, es motivo para el homenaje de los muchachos del proyecto K'Bolá, a ese grande del *reggae*. Por eso, el pasado 4 de febrero la peña de K'Bolá estuvo dedicada al natalicio de Bob, celebrado el día 6, y al género del que fuera, y es, su principal estandarte.

El proyecto se encargó esta vez de atraer a leyendas cubanas del *reggae* y el *rap*. Vino Lázaro El Viejo, más conocido en Santiago como Arugbo y Rodolfo Rensoli, iniciador de los festivales de *rap* y aglutinador del

movimiento *hip hop* en Cuba. También estuvo presente el *spoken word* a través de dos voces ya conocidas en la ciudad, Yasser y Amehel, este último director del Proyecto Con las Manos y principal promotor del primer colectivo de autores de *spoken word* en Cuba, la Poesiconexion. Laura y Sandor de Estudiante sin Semilla, completaron la pluralidad de propuestas que subieron a las tablas del pequeño escenario, que al lado del Muelle Real y la Piña Colada, sirvió de plataforma a todos los artistas.

Allí hubo de todo un poco, los artistas de la plástica hicieron sus obras *in situ* e invitaron a otro artista independiente para que también hiciera lo suyo en las cartulinas adheridas con precinta al asfalto.

PMU llegó hasta el lugar, conversó con todos los artistas invitados y recabó información acerca de sus preocupaciones, criterios e ideas futuras. Cada una de estas entrevistas se entregará en próximos

trabajos, en este les ofrecemos los detalles de la plática con Sandor acerca de sus proyectos y las situación del *reggae* en Cuba.

PMU: Has venido ya varias veces a Cienfuegos. Creo que tienes una conexión con K'Bolá que dificilmente se rompa. ¿Por qué?

Sandor: Me parece muy importante que sucedan estas cosas en Cienfuegos. K'Bolá es muy buen proyecto, que puede salir adelante porque es una alternativa positiva para la comunidad. La noche de hoy fue muy buena, porque de las veces que he venido, en esta vi más personas del pueblo y estaban atentos a la actuación y respondieron armoniosamente. Creo que si se repitiera en ese o en otro lugar céntrico, la gente va a asistir y van a apoyar el proyecto. Hubo una relación, la gente siguió los números, las letras, los coros, los aplausos no faltaron.

Esta vez, cuando Carlos me llamó, no estaba en mis planes venir, pero como me dijo que iba a ser un homenaje a Bob Marley y siempre hacemos este tipo de cosas en La Habana, entonces pensé que sería bueno hacerle un homenaje a Bob en Cienfuegos.

PMU: ¿Te consideras un artista básicamente de reggae o has incursionado en otros géneros?

Sandor: Yo inicialmente empecé haciendo rap. Tuve un grupo de rap cuando era más joven. Melito, el otro muchacho que cantaba conmigo en Estudiante sin Semilla, también venía de un grupo de rap, pero empecé a involucrarme con la filosofía rasta y así empezamos, él y yo. Yo hacía la parte rapeada, por eso hago un reggae más amorfo, más rapeado. Como Melito se fue a España, en este momento estoy reformando y experimentando a ver si hago una mezcla de reggae con rap, a ver qué sale.

Ya grabé los últimos temas del disco *Diáspora Ilegal*, que presenté esta noche, y los estoy haciendo solo, defendiendo lo que estaba haciendo con Melito en el disco.

PMU: ¿Por qué ese tema de la Diáspora Ilegal?

Sandor: Ese tema surgió debido a la situación de la emigración que hay actualmente. Los cubanos están por todos lados en el mundo. Hace poco vimos la cosa allá en la frontera de Costa Rica y tengo muchas amistades que están afuera que vienen y cuentan sus experiencias, pero siempre se extraña Cuba. Fue un disco que se hizo con las historias que la gente nos dejó, de cómo veían a Cuba desde España o Miami, lo que sentían, y todas esas cosas las echamos ahí. También se toca el tema de la falta de derechos aquí, la libertad de expresión, la cosa con la economía. Tocamos el tema del amor, sobre todo de cómo, a pesar de la realidad, el hombre quiere amar a la mujer con el corazón, no con la cabeza.

PMU: ¿Cómo valorarías la situación del *reggae* como género *underground* en Cuba?

Sandor: La situación del *reggae* es crítica. No hay promoción, hay pocos artistas, no hay espacios, hay censura por esta asociación del rasta con la mariguana. El sistema todo el tiempo pone el dedo. Solo queda un espacio en La Habana, El Palermo, es como para que no digan que no hay, pero como hay de una parte, hay de la otra. Falta gente que quieran luchar por el género, porque sin personas no puede haber un movimiento. Creo que podemos hacer más como lo que hicimos aquí. Luchar por el espacio, por el momento. Es una batalla de tiempo, tenemos muchos agujeros, pero los que estamos, estamos. Lo mejor es que a la gente le gusta el *reggae*. Los mensajes son muy importantes y la gente siempre quiere oír un mensaje de amor, un mensaje de paz y tranquilidad, y eso es el *reggae*.

PMU: ¿Has formado parte de alguna empresa de música o de la Agencia Cubana de Rap?

Sandor: Una vez intenté entrar a la Agencia de Rap, pero a la muchacha que atendía estos casos le di el teléfono como cuatrocientas veces y nunca me llamó. Nosotros participábamos en los eventos invitados por la Agencia, pero nada más. Yo entonces decidí crear en la sala de mi casa un espacio independiente, donde cada vez que tengo la posibilidad hago un concierto para la comunidad, los amigos y todo el que quiera ir. Yo vivo en Alamar, ya he hecho tres conciertos y desde ahí me promociono, he invitado a artistas de otras provincias y el rapero ahí es libre de decir lo que quiera. Mi intención es que todos vean

lo que pasa con el reggae.

PMU: David D'Omni tiene un espacio similar en su casa, en Guanabacoa. ¿Has participado allí o en él en tus conciertos?

Sandor: Sí, él ha participado y me ha ayudado con el audio. Él siempre apoyó a Estudiante sin Semilla desde que empezamos, la grabación del primer disco, *Gente sin Dinero*, fue en su estudio, para el segundo *Diáspora Ilegal*, él también apoyó con el Intro, la portada y la contraportada del disco, y siempre nos han llamado desde que eran Omni Zona Franca y hasta ahora.

Lo de hacer las actividades en mi casa fue una experiencia que yo recogí de ellos, de colaborar, y así fui aprendiendo hasta que dije: puedo hacer esto. Nosotros sufrimos censura y eso también me impulsó. En La Madriguera y en el Anfiteatro de Alamar fuimos censurados, pero los raperos siempre nos ayudaron y les agradecemos eso.

Por último quisiera agradecer a PMU que me ha ayudado a promocionar mis actividades, realmente están haciendo un buen trabajo. Y fuerza y fe para todos los que están haciendo música urbana. En la medida en que seamos más conscientes de nuestro arte, van a ir cambiando nuestras aptitudes y vamos a ser recompensados por lo que hacemos.

Así va el *reggae* labrándose un camino en la Isla. En ese camino las alianzas y la unidad resultan las piezas clave. También la experiencia acumulada de Lazarito o Rensoli son muy importantes para los más jóvenes, que como Sandor, han aprendido de ellos. K'Bolá está conectando a Cienfuegos con estas ideas y sus artistas.

Ver fotos del evento

5. ¿Por qué existe un discurso emancipatorio en los contenidos de las canciones elaboradas por raperas en Cuba? (Parte II y final)

Recuerdo haber estado hace 4 años atrás en el estudio de grabación independiente de ese veterano dúo de *rap* cubano llamado Company Yoruba, ex Tradición Yoruba, conformado por Rositica y Ashley. Al ver a Rositica manejando la PC y las consolas, le pregunté a Ashley si existían prejuicios ante lo que ella hacía por parte de la comunidad rapera masculina y me contestó que sí. Incluso, me confesó que en más de una ocasión hubo raperos que no querían que fuera ella quien manejara los controles en ese estudio de grabación. Ashley les sugirió cortésmente que entonces se tendrían que marchar a otro, puesto que el proceso de

grabación y mezcla Rositica lo hacía mucho mejor que él.

Ninguno de estos fenómenos sucede al azar. La filósofa Simone de Beauvoir, en su monumental obra El segundo sexo, acuñó la frase "No se nace mujer: se llega a serlo". Con ello daba por sentado que la figura femenina quedaba relegada socialmente debido a construcciones de tipo cultural (producto de la mirada del otro, la manera en que la otredad machista y patriarcal la concibe) y no por dimensiones de tipo biológica, económica o psíquica. Este libro, que aborda de modo magistral la condición femenina y establece una clara distinción entre el género y el sexo, constituye en la actualidad un asidero intelectual para muchos de los amantes de los denominados estudios de género. Por esta misma razón, en las sociedades contemporáneas persiste una evidente división sexual del trabajo, confinando a la mayoría de las féminas a jugar un rol de simples reproductoras y amas de casa, a diferencia de los hombres, vistos como productores y emprendedores. Estas presunciones básicas son legitimadas y reforzadas a través de los medios de comunicación masiva, la religión, la publicidad u otros derroteros. Pero existen discursos

que contradicen esta triste condición sociocultural. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el discurso femenino y feminista de las mujeres raperas.

La intelectual cubana Inés María Martiatu, tristemente desaparecida, en ese importante texto suyo titulado: "Nuevas voces, nuevos reclamos cubanos en la canción cubana. Discurso femenino en el Hip Hop", alertaba que a pesar de tener en nuestro país importantes intérpretes y compositoras, existía un vacío discursivo en ese campo debido a que el patrón cultural había sido impuesto a través de todos estos años por hombres blancos, masculinos y heterosexuales. Los textos presentes en las canciones de la trova tradicional reforzaban (incluso a pesar de que la mayoría de los compositores fueron negros y mulatos) cánones eurocéntricos relacionados con la belleza femenina, amén de imponer códigos de dominación de lo que se suponía eran rasgos definitorios de la mujer: debilidad, delicadeza, pasividad, llanto, etc. Sin embargo, enfatiza María Martiatu: "(...) las raperas, esas nuevas voces que han surgido dentro del Movimiento de Hip Hop Cubano, han irrumpido en el panorama no ya del *hip hop*, sino de toda la cancionística cubana. El Movimiento de Hip Hop ha abierto un espacio de confrontación y diálogo con los más importantes temas que atañen a la juventud y a la población negra y mulata, en particular. El turismo, la prostitución, la droga, la doble moral, la corrupción, el racismo, el conformismo, son algunos de los más acuciantes problemas de la realidad cubana de hoy".

Género y raza son los principales temas esgrimidos por estas guerreras urbanas y rurales, ya que el *rap* en Cuba no es privativo de la capital. Las raperas cubanas se nutren de todo un imaginario cultural donde no faltan referencias a reconocidas cineastas como Sara Gómez y Gloria Rolando, cuyas obras a favor de la autonomía femenina y la correcta inserción de sujetos subalternos en la realidad cubana e internacional, son impresionantes. Las pinturas de Belkis Ayón, Eduardo Roca Salazar (Choco), escritoras/es como Nancy Morejón, Georgina Herrera, Inés María Martiatu, Rogelio Martínez Furé, Tomás Fernández Robaina, Samuel Furé Davis, Marta Lesmes, Miguel Barnet, Isabel Moya Richard, Víctor Fowler, Ismael González Castañer, Julio César González Pagés, son también iconos culturales a los cuales se acuden a la hora de conformar un discurso que rompe con masculinidades y hegemonías eurocéntricas, dotándolo de valores afrocaribeños, donde no falta la intersección de una religiosidad cubana de origen africano con una estética que se hace visible en los peinados, la forma de vestir y la adopción de signos de corte negrista.

La narrativa femenina en el hip hop mantiene un vínculo doblemente interesante, es tierna y brutal al mismo tiempo. Transforman una vida de vejaciones, violencia física, psicológica y económica, abortos, acoso laboral, en maternidad, menstruación, erotismo, *flow*, resistencia. Como expresara el también desaparecido intelectual Félix Mauricio Sáez: "Sus voces son autobiográficas. Cuando se escucha *rap* hecho por mujeres, todas nuestras ideas, todos nuestros conceptos sobre arte y vida son cuestionados y puestos de cabeza con una tranquilidad y una seguridad que pasma. Hasta el mismo *hip hop*—cultura y sistema de signos- es tratado en femenino, dejando en claro con este cambio en el punto de vista, que ellas no están tomando el lenguaje del *rap* prestado para expresar un par de ideas pudorosas y acomplejadas. Iconoclastas y subversivas. (...) Dulcemente revolucionarias y revolucionariamente combativas, las mujeres cubanas han hecho del *rap* y la cultura *hip hop* un derecho".

Por todo lo anteriormente expuesto, es un total error considerar que las raperas constituyen una suerte de anexo dentro de esa herramienta de transformación social, pero también hegemónicamente masculina llamada hip hop. Las maestras de ceremonia forman parte de ella, la dignifican y fomentan. Rap femenino equivale a decir emancipación, libertad de criterio, derecho a existir, a ser. En nuestro país existe un trabajo encomiable de grafiteras, bailadoras, DJ, activistas, productoras musicales y cultivadoras del spoken word o palabra hablada. Nombres como Instinto, La Fina, La Mariana, Las Krudas, DJLeydis, Sigrid (quien elabora un R&B y neo soul envidiable), La Real y La Reyna, Magia, Yula, Omega Q-light, Unión Perfecta, OYE Habana, Arcana, Isnaisy, Dámarys Benavides (pionera del denominado rap cristiano o urban ministry) Madyori, Dayesi, La FresK, Danay Suárez, Telmary Díaz, Trueno Aguilera, Las Positivas, La Nena, DJ Nana (quien también cultiva a la perfección la fotografía), Lourdes Suárez, Afíbola, Lucy (Luz de Cuba), entre otras, nos demuestran que es posible hablar de equidad y originalidad, amén de exponer concienzudamente que la cultura hip hop es un término que se inscribe en femenino.

6. Talento de barrio y La Corte Oriente

Anselmo Ávila Duvergel, albañil y residente del barrio San Justo en Guantánamo, junto a la promotora cultural Nelaisy Rouseux, son los fundadores de un movimiento cultural que promueve el talento del barrio en esta localidad, a raíz de la necesidad de reconocer a los aficionados para que tengan un espacio donde se expresen como artistas.

Es en esta velada cultural donde raperos locales logran manifestar sus sentimientos, ideas, esperanzas y el amor por su país, su ciudad y sus cunas. El dúo Los Carnales, aprovechó el último jueves del mes para

hacer gala de su *rap*, invitaron a otros raperos como Peregrino Sánchez (Luis Sánchez), Yunier Empí (Yunier Carbonel Preval), Papacho MC (Eusebio Lahera Martínez) y el joven incursionista en el *rap* El Estudiante, que tiene tan solo 16 años de edad, José Ángel Galván Hernández, discípulo de Sandy, integrante de Solda2 Razo, quien acudió también a la gala acompañado de El Ciudadano, esta vez solo para ver las expresiones de los seguidores del *rap* y el lanzamiento de un nuevo proyecto.

Los Carnales aprovecharon la fiesta cultural para presentar el proyecto La Corte Oriente, con el cual pretenden convertirse, junto con Sandy, en otro exponente más de la cultura *hip-hop* en la provincia, con la idea de llevar el *rap* a cada barrio y masificar esa cultura. Esperan transmitir, además, mensajes de seguridad y esperanzas, "no importa si no recibimos ayuda o apoyo de las instituciones para la promoción y difusión del proyecto, tenemos voluntad de hacer y en esto PMU tuvo una gran incidencia, con los trabajos publicados hemos recibido un incentivo especial, nos sentíamos casi olvidados y su promoción nos ha elevado los ánimos", expresó a una voz el dúo.

La Corte Oriente, con su protagonista principal Pochy, integrante del dúo Los Carnales, tiene como prioridad a la juventud, desde Guantánamo hasta Camagüey, de ahí su nombre, espera apoyar cada cuadra marginal de las provincias orientales hasta llegar a insertarse en todo el país. Un reto ambicioso, sin recursos económicos y financieros para la creación de una infraestructura adecuada, pero con el ahínco y todo el amor que caracteriza a los amantes de este género *underground*.

En esta primera edición del 2016 de la peña Talento de Barrio, quedó convenido con los auspiciadores la presentación, los jueves alternos, del Proyecto La Corte Oriente, en el cual, para comenzar, se realizarán improvisaciones, batallas de gallos, presentaciones de nuevos temas, cartelera *hip-hop* del mes y otras iniciativas de los raperos de la casa e invitados de otras partes de la provincia. Además, los grafitis entran en las ideas a desarrollar.

"Cuento con las ideas y experiencias de Sandy, son valiosas. Además, él se ha ganado un buen espacio y mucho respeto en la población rapera de la provincia, no se puede dejar a un lado ese talento. Por otra parte, quiero agregar también que trabajaremos por lograr un espacio donde podamos instalar nuestro propio estudio y poco a poco obtener los equipos y accesorios necesarios. Necesitamos que nos conozcan y nos sientan, los jóvenes deben conocer el *hip-hop* tanto o más que el *reggaetón*, y para lograrlo debemos trabajar mucho", estas fueron las palabras de Pochy, a las que se sumaron otras como las de El Ciudadano y Solda2 Razo, en aras de apoyar el desarrollo del *rap* en Guantánamo.

El público acogió con entusiasmo y alegría todas las presentaciones realizadas, al tiempo que pedían más temas. Sin embargo, no faltó el temor de las promotoras culturales que animaban la fiesta, antes de iniciar el convite se dieron a la tarea de recordarles a los raperos los términos que debían emplear en sus canciones, evitar el alboroto del público y prevenir peleas o riñas. Llegado el momento de la realización de una pelea de gallos y notar lo acalorada de la misma, sintieron temores y quedó interrumpido el acto. Este actuar demostró que todavía no se tiene creada una cultura adecuada de este género, enjuiciándolo de perturbador, rebelde, subversivo e insubordinado, no hicieron falta las palabras...; por suerte, con esa pelea terminaba la peña.

Algunos raperos de Guantánamo se unen para expresar que mediante las presentaciones que se logren, ellos deben dar a conocer que el género no es la parte que el público y autoridades conocen o imaginan. No pueden permitir que los mal valoren, los enjuicien y sin decir palabras, solo con acciones, queden evidencias negativas de esta cultura, cuando es todo lo contrario. Sienten que deben trabajar duro y ser optimistas en sus empeños, y en tal sentido todo esfuerzo que hagan, valdrá la pena.

Así terminó la presentación del proyecto La Corte Oriente, pero el público estuvo satisfecho de la presentación y los raperos quedaron motivados para hacer más y mejor, con un reto muy grande, llevar la cultura *hip-hop* a todo Oriente, desde la boca del gran caimán verde del Caribe.

7. Divergente: creer en la música y hacer la diferencia

Divergente, según el Diccionario de la Lengua Española, quiere decir discordante, disconforme u opuesto. Los protagonistas de este trabajo llevan ese nombre y para ellos, hacer la diferencia no es sinónimo de rebeldía juvenil, sino la búsqueda de un sello y un espacio en el escenario contemporáneo del *rock and roll* cubano.

La banda la fundaron Lekmay Álvarez, director, compositor y guitarrista, y Miguel Rosales, voz líder y compositor. Dos jóvenes inquietos que antes integraron varios proyectos, el más reciente fue el

grupo Habalama. Pero las inquietudes personales y el deseo de interpretar temas propios, los llevó a unir esfuerzos. "Esa fue la idea, defender lo nuestro, hacer algo entre los dos", comentó Álvarez.

Luego de grabar algunas canciones en estudios artesanales, salieron en busca de otros músicos para completar el proyecto. Así concretaron su actual *staff*, que componen además, Héctor Fernández como baterista, Yosbel González en el bajo y Alejandro Deulofeu en la otra guitarra.

En poco más de un año con el actual formato, Divergente cree haber encontrado el punto exacto para asumir la creación con más fuerza y lograr un mayor impacto con su obra. Estos chicos no le temen a los medios, ni a la posibilidad de que aumente precipitadamente la demanda de trabajo, porque como apunta Lekmay, tienen "repertorio para tocar dos horas, entre los *covers* y temas propios", lo que han demostrado en actuaciones en centros culturales como El Sauce, El Aljibe, el Submarino Amarillo, la Casa de la Amistad, y en festivales en Holguín y por supuesto, en el Maxim Rock. Pero sin dudas, el templo de Divergente es en el poblado de Güira de Melena, provincia Artemisa, pues allí cuentan con un público fiel, pese a que la agrupación no pertenece a esa localidad.

La variedad de sus *tracks* no permite ubicar a Divergente en una sola vertiente del *rock*, porque se caracterizan por un estilo ecléctico que fusiona *funky*, *blues*, *pop rock*, baladas *rock*, entre otros ritmos. Estos chicos tienen bien claro que su intención es hacer "un rock bien cubano" y por ello su primer demo homónimo incluye solo temas en español. "Simplemente sexo", "Dame una señal" y "Vueltas" son los que promociona la banda en la actualidad, aunque pudieran ser más en breve, pues ya se acercan a la decena de composiciones.

No obstante, aclaran que no es fácil grabar en el contexto cubano. "Esta historia de grabar por cuenta propia se nos hace un poco difícil. Ahora mismo tenemos un tema al que solo le falta la voz y tenemos otros cuatros que pudiéramos llevar a la maqueta próximamente", dijo Lekmay. Además, insistieron en la idea de que cada *track* se construye en un proceso colectivo. A pesar de que Álvarez y Rosales aportan la mayoría de los textos, paulatinamente se ha sumado el bajista Yosbel González. "Llevamos temas a los ensayos con algunas ideas de lo que queremos, pero cada cual aporta en los arreglos. Muchas veces te das cuenta que pensabas una cosa y termina siendo otra. O a veces, sencillamente permanece igual", acotó

Lekmay.

También explicó el director que el proceso seguido por el grupo para afianzarse, ha sido un tanto diferente a lo habitual. "Imagínate, que comenzamos a grabar las canciones en la casa, sin tener muchos conocimientos, solo lo básico sobre cómo hacer un demo. La batería la hicimos secuenciada, las voces la puso Miguel y las guitarras son interpretadas todas por mí".

"Nosotros grabamos los temas y después a buscar los músicos. Lo usual es que la banda ensaye y luego grabe, pero no queríamos quemar a la gente con mucho ensayo sin que vieran algún resultado", siguió comentando.

Esa fue la alternativa que encontró Lekmay para que el grupo no se agotara, en lo que sabe será una carrera de resistencia por haber escogido un género poco favorecido por las instituciones culturales. "Somos una banda de aficionados, sin papeles, sin peña fija y en los lugares donde pudieras tocar te exigen la carta de una empresa musical para pagarte o ponerte un transporte. Como no somos profesionales, no tenemos acceso a nada de eso.

Ahora mismo, literalmente, la banda nos da pérdidas, pero eso no nos para, todos estamos conscientes de que hacemos esto porque creemos en la música y lo que podemos hacer", aseguró Álvarez.

Por el momento, el transporte y otras cuestiones logísticas importantes las resuelven entre amigos o con familiares de los integrantes de la propia banda que se ha convertido en una familia.

Si continúan con las mismas energías y el deseo de trascender, en poco tiempo Divergente pudiera ser uno de los grupos noveles más importantes del país. El demo es una buena carta de presentación, las actuaciones en vivo le han hecho ganarse al púbico, y la dedicación y el talento también están presentes entre los ingredientes de la banda.

8. : Redefiniendo el underground cubano? (Parte II)

En esta segunda parte continuamos con algunas de las características (sin un orden lógico y sin intentar marcar un criterio de análisis) que construyen el concepto de *underground* en Cuba, según mis lecturas de PMU y la interacción con diferentes escenas (público, artistas y gestores culturales).

Nos atrevemos a hablarte en segunda persona porque te consideramos cerca. Hemos encarnado al gestor y al público; hemos conocido al artista y le hemos admirado; hemos intentado el arte, pero nos ha fallado el talento por eso hacemos el crítico para unir más a

quien hace y a quien recibe. Aquí va otro toque de autoevaluación.

3. Autonomía creativa

¿Qué es autonomía? Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. No obedeces a condicionamientos extrínsecos, estás fuera de un principio de autoridad, y aun así debes tener una metodología para relacionarte con la realidad, ¿Cómo canalizar o decantar esta "falta" de presión (sí debe haber una presión interna)?

Piénsate como artista y sal de los marcos en los que te desenvuelves habitualmente. No tengas miedo a traicionarte. Eres rapero, rockero, lo que sea, pero eres mucho más. ¿Todavía serías tú si defendieras otro género? Generalmente, queremos pertenecer con tanto afán que hacemos especie de cofradías. Es importante no sentirte aislado o desprendido, pero no por esto debes crear una secta. Que la humanidad

toda sea tu secta. Pertenecer es un tipo de libertad, siempre que no hagas de esto una cárcel que te deje adentro y a los demás afuera, o viceversa. Ser artista es poder alcanzar un estado de flujo, de intercambio, no solo de ideas musicales, sino de ideas creativas más allá de tu propio género. A veces en una exposición de artes plásticas, un concierto de música clásica, o en el mero intercambio cotidiano, puedes encontrar elementos que te aporten (¿inspiración?).

Otra cosa que puedes hacer es estudiar sobre el propio género, sus orígenes, su historia. ¿Analizas por qué haces determinadas cosas y no otras? Eres resultado de un proceso, tú mismo eres un proceso, hazlo consciente. El movimiento *underground* cubano adolece de conocimiento sobre sus orígenes. ¿Sobre qué bases caminas? No darte cuenta de esto te hace ser un obrero calificado de la música y no un artista. Eres una persona que cumple sus horarios, sus compromisos (en el mejor de los casos), pero no se abre a otro mundo. Tu intelecto no se abre. Sé receptivo, entusiasta y apreciativo, al mismo tiempo, cuestiona.

Claro que la realización es importante, pero balanceada de creatividad. Es posible educar la técnica, pero el lado artístico debes alimentarlo, nutrirlo. Ayuda sentirse seguro y sumergirte en una experiencia, o rol, sin perder un sentido confirmado de ti mismo y de tu propia contribución. Puedes presentar, actuar y abogar por cosas que descubres en el mundo, para realizar tu creatividad y tu ser.

Ser artista te da una extraordinaria sensibilidad para sensaciones, emociones e impresiones que provienen de la naturaleza y de otras personas. Tu urgencia básica es crear, elaborar y expresar cada sensación. Si este aspecto es demasiado fuerte, parece que personas, lugares y cosas especiales te han hechizado. Ves una riqueza que te jala poderosamente a una sensación. Asumes riesgos, coqueteas con adicciones y encuentras solo impactos positivos en la tragedia, en experiencias intensas y en el cambio. Subestimas el futuro de tus acciones y exploraciones actuales. Si estás demasiado débil, te falta la alegría espontánea por todo lo que sucede y te retiras hacia la imaginación interna para sentirte bien. Sospechas que la pasión que ves en otros es por un motivo diferente a la estimulación o al placer. Tratas de moderar tu propio deseo para estar en niveles donde te sientes a salvo. Si este aspecto está equilibrado, el artista explora cada sentimiento, creando algo para experimentar, amplificar o repetir. Se preocupa por las proporciones, las mezclas y por cómo utilizar lo que siente. Está abierto a toda opinión y ama la diversidad. La curiosidad, el cuestionamiento y la impaciencia son estados de ánimos frecuentes en el artista. Tu vida se vuelve un trabajo artístico o una pieza de trabajo idiosincrásico (creación simbólica). Son esenciales la moderación y la dedicación.

La creatividad pone por encima al creador. Podrán reproducirte, copiarte, imitarte, doblarte, pero tú eres la fuente de originalidad. No olvides que esta es tu fuerza, explótala. Sal de ti mismo sin miedo.

(Continuará...)

9. Inconformidades sobre las tendencias a la desunión y tiradera entre artistas dentro del movimiento underground (Parte III y final)

En continuidad al artículo anterior, seguiremos abordando las cuestiones dispares que a partir del discurso de cantantes *underground* se generan en la sociedad cubana actual.

Las diferencias sociales condicionan la subjetividad y el comportamiento de los individuos expresados a modo de enjuiciamientos y valoraciones que influyen en cuestiones básicas de la vida cotidiana, como las relaciones amistosas, familiares, de pareja y laborales. Esto trae consigo estereotipos grupales e individuales que se refieren a creencias, expectativas, imágenes

cerebrales que corresponden con la realidad existente; y el individuo contribuye a su reproducción arraigándose fuertemente a la subjetividad. Los roles sociales que juega cada individuo se centran en

comportamientos y actitudes determinadas socioculturalmente para los entes que desarrollan los discursos musicales dentro del universo *underground* cubano.

Las artes, en general, conforman sistemas de comunicación específicos del ser humano que trasmiten una información estética. La música es una de las actividades sociales del hombre y la mujer, y aparece relacionada con el surgimiento y desarrollo de la sociedad. Son las relaciones entre sus partes las que trasmiten esta información estética.

El mensaje de una canción es vital para el ser humano, por la influencia que ejerce desde varios puntos de vista en nuestra forma de actuar, de pensar, de aumentar nuestros sentimientos. El texto escrito constituye, junto con su soporte musical, una representación estética, sensible, concreta, de la realidad en que surge; es individual, singular e irrepetible; y a través de su prisma el autor nos trasmite vivencias ricas en percepciones, ideas, emociones y vivencias, todo en dependencia del contexto social en que este se desarrolla.

Las letras de salsa y reggaetón son una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza en distintas variantes, que implica la existencia de poderes reales o simbólicos que adoptan las formas de roles. Por ejemplo, en el ejercicio de estos géneros musicales en Cuba se puede apreciar como aquellos que tengan más reconocimiento popular, se sienten con el derecho de arremeter contra el otro.

Otras cuestiones que sirven de ejemplo explicativo para esta afirmación es el hecho por un lado, de la pérdida de identidad nacional y de valores incrementado a partir de la crisis de los años 90 del siglo pasado, lo que tributó al enaltecimiento de la individualidad y la competencia presenciada por las supremacía en las letras de los compositores *underground*. Por otro lado está la cuestión del uso de la lengua como material de construcción y/o destrucción psicosocial, donde uno de los intérpretes ataca al otro con mayores elementos lingüísticos y lo pone en ridículo ante el público receptor. Esta estrategia es muy empleada en las composiciones de músicos *underground* que practican estos géneros y estilos musicales.

En la actualidad, la salsa es común entre los músicos populares cubanos. Se usa para denominar determinada textura que aglutina aspectos de expresión y estructuras propios del son en los últimos años de la década del 80 y con más fuerza a partir de los 90. Algunos rasgos que la distinguen son los niveles de improvisación y la utilización de textos casi agresivos a los que se une una coreografía con gestualidad deliberadamente sensual y provocadora.

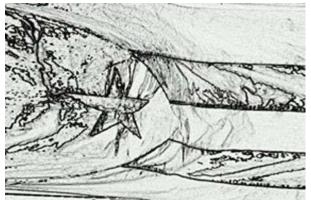
El reggaetón por su parte, evidencia en sus letras mensajes violentos, los cuales pudieran ser interpretados y tomados como forma cotidiana de vida. Esta violencia verbal que se reproduce en este género musical, esta más marcado en las relaciones de género, pero también se refleja entre los compositores masculinos, dejándose claro el uno al otro quién es el "mejor".

El mensaje que portan las interpretaciones de estos estilos musicales cubanos, en muchas ocasiones, es totalmente destructivo y desestabilizador para el contrario y además, le otorga cierta carga emotiva y de reconocimiento ante el público presente, que se solidariza según su afinidad con el autor. En el reggaetón más que en la salsa, se ven reflejadas las diversas cuestiones que conllevan a la desunión y tirantez entre artistas del universo *underground*.

Se ha perdido la lírica y la creatividad dentro del movimiento *underground* cubano. Se ha llegado a un punto en que para impactar en la población, incluso a determinados jurados, hay que llegar a la ofensiva violencia verbal hacia el contrario como única forma de expresión. Creo que se debe comenzar a erradicar dicha problemática, que solo ha conseguido poner en una muy baja posición el arte *underground* musical que se fabrica en la Isla.

Para crear una identidad colectiva y un discurso homogéneo, hace falta dibujar fronteras que separen el yo del tú, y el nosotros del ellos. Buscar hechos diferenciales que no se basen en la superioridad y la autosuficiencia, en ocasiones sin suficiencia.

10. Cuando la cosa se pone fula...

"Cuando las cosas se ponen *fulas (1)...*", suena a puro encanto esta frase, a chancleta, a alcohol de alambique, a humo que llega al techo, a cansancio y a corredera por la vida. Es muy pintoresca, diría un letrado intentando hacer antropología. Es toda una frase vulgar, arrabalera, afirmaría alguien que no sabe lo que es la calle dura de verdad, ni le interesa conocerlo. La cantaría un rapero cubano a todo pulmón. Y después, vendrían los ejemplos de qué se puede hacer, o qué se ha hecho cuando las cosas se ponen *fulas*. Daría para antologías.

Expresar lo que se siente, o contar las experiencias vividas y los sueños truncados, o las pasiones perdidas a través del *hip hop*, tiene mucho que ver con el lugar donde se convive a diario, donde se duerme como se puede y se come lo que hay. Si has tenido algo más que suerte en la vida, pero como quiera te gusta el asfalto de lo *underground* o la tierra de lo prohibido, sabrás qué hacer exactamente cuando las cosas se ponen *fulas*.

Un rapero imberbe cantaría toda la violencia que ve a su alrededor, sin tantos despliegues idiomáticos. Sería directo, mencionaría desde la *poli (2)* hasta a la yerba *(3)*, y cogerían palos hasta las generaciones que peinan canas. Otro menos inmaduro podría *echarla* desde un estilo más *gangsta*, imaginándose en ambas costas norteamericanas, creyéndose rodeado de pistolas y tiros, o en un supermercado lleno de terror por ser negro. Y aunque todo eso es pura imaginación, allá también se sabe qué pasa cuando las cosas se ponen *fulas*.

Para un artista que quiere ser reconocido, no por firmas comerciales ni por disqueras nacionales, sólo por los suyos, las cosas se ponen *fulas* cuando el directorcito o al directorcita del municipio, o de alguna de esas entidades institucionalizadas, le niega su aparición en escena: "no queremos saber nada de raperos". Viene un apretar de dientes, un apretar del lápiz, vienen entonces más enredos en una libreta, para volver a rapear diciendo con qué facilidad esas personas se ponen *fulas*.

Para un rapero recién faja'o con su último demo, ese disco de sólo 12 temas que se los dedicó a su mamá y al barrio, con letras en las que puso todo el amor de su cerebro en madrugadas, todo el sentimiento de un chamaco que alguna vez estuvo enamorado, toda la rabia por ver cómo le mataban con un punzón a un *bróder*, toda la impotencia porque sus hermanos heredan sus zapatos..., para él la cosa se pone *fula* cuando tiran ese disco en una gaveta que con una auditoria irá a parar al cubo de la basura.

Para una mujer amante del *hip hop*, la cosa se pone *fula* cuando su novio le entra a bofetadas un día porque la vio con demasiada confianza en el recital de fulano, y entonces, no le dan más ganas de salir con él, pero decide retarle un día en una tarima, cantándole no las verdes ni las maduras, sino esas verdades que sólo las mujeres alcanzan a ver cuándo un día abren los ojos. Para ella la cosa seguirá estando *fula* el día que se dé cuenta que perdió meses y años al lado de quien usó el *hip hop* para encontrarse a una extranjera, y dejarla con los gustos soñados y las noches de *duermesexos* apretados en un colchón prestado.

Muchos saben qué hacer cuando la cosa se pone *fula*. Da lo mismo rapear con un *background* americano que con el último que pudieron pagar. La cuestión es apretar el micro y quedarse sin aliento con los cortos pasos que permita el escenario. Lo principal es no gritar ni desafinar, lo ideal es hacerse entender y que la gente levante los puños bien arriba, con fuerza de peña y de amantes del *hip hop*.

Otros nunca sabrán el significado exacto de estas seis palabras, que a veces se dicen con rabia: cuando la cosa se pone *fula*. No es un asunto de clases ni de dinero en el bolsillo, en una tarjeta o en un celular. Es que hay que bajar a lo *underground*, o llegar a la esquina y coger para la izquierda, nunca para la derecha, y dejarse llevar por los vericuetos, mientras los clásicos del *hip hop* norteamericano, desde los más

comerciales hasta los más duros, compiten con el reguetón, no en violencia y sangre, porque mucho que ha aportado en cifras mortales el reguetón, sino en bomba y en potencia.

El que quiera saber qué hacer cuando la cosa se pone *fula*, debe dejar de comer eso que pica el pollo, como diría un campesino bien hablado, y escuchar más *hip hop* auténtico, aunque suene barato, ese *hip hop* que se pregona en los barrios sin tanta escondedera, para que aprenda una de las grandes lecciones de esta existencia: todo es sobrevida.

- (1) Fula: término popular para decir en Cuba que algo está malo
- (2) Policía
- (3) Mariguana

11. Crítica del disco ...porque somos punk!!! de Limalla

Limalla

...porque somos punk!!!

Calificación: 4 / 5

Una de las preocupaciones de nuestros artistas *underground* que hacen *rock*, es cómo asumir una postura crítica sin dejar de existir como banda. La censura es un problema que ha rodeado al género desde 1959 hasta ahora. Sin embargo, a veces de manera "disimulada", usando el recurso de un doble sentido que todos entienden, los creadores más contestatarios expresan sus ideas acerca de la sociedad cubana en general y muy especialmente, la realidad de los *rockeros* cubanos.

Limalla es uno de esos estandartes que se ha levantado desde su fundación y hasta hoy, con una manera de expresar sencilla y crítica. Su segunda entrega discográfica, que hoy ponemos a consideración, es otra de las empresas independientes de la agrupación que se realizó en 2008 con ese sentido de crítica social.

...porque somos punk!!!, como lo titularon, está conformado por cuatro temas de la banda y se realizó en la provincia de Cienfuegos con la ayuda de algunos valiosos amigos. Ariel, exvocalista de la agrupación cienfueguera Akupunktura, la propia banda y Mabel Martell, reciben los agradecimientos de Limalla en la contraportada de este CD.

La producción recoge una serie de canciones que resultarán conocidas, pues están contenidas en el primer demo de Limalla, *Directo en el Mejunje*. Lo que sucede es que en esta ocasión la agrupación logró atar muchos más cabos en cuanto al sonido, la marcha impuesta por el *drums* y la calidad de los coros.

Como su título lo indica, los muchachos hicieron una selección de temas que los identifica como parte integrante y protagonista del movimiento *punk rock* en Cuba, resumiendo en los cuatro sus preocupaciones como grupo social.

El tema "Ponte las Pilas" se retoma aquí, pero en una grabación muy superior en cuanto a calidad de sonido, y resume las ansias de que cambie la vida. Dicen "amanece otra vez, un día más sin libertad... abre tus brazos y mira hacia arriba" y así emprenden un discurso que no pretende ser comedido, sino abierto con su público y sus amistades.

"Lulú" vuelve también a este CD en una versión mejorada. "En mis sueños, tu hombre era yo... ya hoy

más grande, mi novia es como tú, y hasta en mis sueños sigues estando tú", evoca, al parecer, un romance que empezó en la niñez o adolescencia y se convirtió en el ideal que cualquiera podría tener.

La tercera canción se titula "Buskando a Manolo KB", que bien podría tratarse de un personaje real, cercano, quizá un amigo también *friqui*. El personaje no se quiere "reinsertar" y entonces, el coro le dice: "Manolo tú no estás solo". Manolo también podría ser cualquiera que haya sentido la presión de ser discriminado y como tantos, haya tomado el camino de las drogas y el alcohol. Lamentablemente, estas fueron algunas de las tantas consecuencias de una censura al género y al individuo que lo sigue, sostenida por muchos años, y que aún hoy se siente en los medios y en las publicaciones institucionalizadas.

Cierra la selección "Sueños Rotos". Esta viene a ser el colofón de la protesta. Un grito en nombre de todo un pueblo en líneas como: "Ojalá que nunca te pase lo que a mí cuando chaval, cuando crezcas y te encuentres con la puta realidad... yo y mi gente nos cansamos de esperar por los sueños de un demente que nunca van a llegar a ser real... sueños rotos para un pueblo entero".

La sostenida crisis económica y de valores en Cuba, la evidente decepción de varias generaciones de cubanos, la emigración de muchos y la protesta de otros que apenas subsisten en la Isla, es una constante en las producciones de Limalla. En ...porque somos punk!!! combinaron tal intención con la necesidad de lograr un mejor sonido. La entrega fue producida y distribuida entre sus seguidores y amigos por los propios integrantes de la banda.

Temas:

- 1. Ponte las pilas
- 2. Lulú
- 3. Buskando a Manolo KB
- 4. Sueños Rotos

12. Crítica del disco Stoner de Stoner

Stoner

Stoner

Calificación: 5 / 5

Stoner ha logrado consolidarse como una de las bandas más importantes y creativas del panorama metalero nacional. Su música es difícil de clasificar porque se nutre de diversas vertientes de *metal* y *rock*, tales como: *heavy metal*, *metal* progresivo, *metal* neoclásico, balada *rock* y *hard rock*. Como pueden notar, su sonoridad es bastante particular y eso es algo que le permite ser reconocida al instante. Yo no tengo constancia de otra banda que camine por su senda creativa.

El disco que les propongo contiene todas las influencias que mencioné anteriormente y otras que abordaré cuando corresponda. Comenzaré destacando que Tiago Felipe y compañía han desplegado todo su talento para ofrecernos una asombrosa demostración de virtuosismo, creatividad y refinamiento sin parangón. Esto es música de alto vuelo, apta para oyentes no encasillados en los convencionalismos de antaño. Y para seguir contando hazañas, me complace decir que Tiago Felipe se reafirma como una mente maestra de nuestro panorama musical, pues además de tocar la guitarra como un discípulo de Chris Impellitteri, es quien rige los derroteros de todo. Agregar que se ocupó nuevamente de la grabación, la mezcla y la masterización, logrando un sonido bastante profesional. Sobre dicho resultado solo

comentaré que es bien difícil, aun cuando le acompañe cierta experiencia y un oído aguzado.

Ahora destacaré una de las características distintivas de Stoner, y es que rompe con viejos tabúes de que el *rock* y el *metal* deben hacerse en inglés. Para aportar los elementos precisos, les propongo un fragmento de una entrevista que diera su representante Joel Martínez a la revista digital Rock Cubano: "somos cubanos, es nuestro idioma materno y es en Cuba donde vivimos, porque transmitimos un mensaje al público cubano, porque creemos suena bien y porque también es un reto lograr que se escuche bien, natural... Y si miramos que no son muchos los grupos que hacen *rock* en español, lo tenemos como una fortaleza, algo que también nos diferencia".

El disco posee cinco temas, un número llamativo teniendo en cuenta que habitualmente se sobrepasa esa cifra, pero la banda apegándose a las normativas, lo calificó como un EP (*extended play*). Por definición, un EP no sobrepasa los 28 minutos de duración y nunca está por debajo de 10. Todos los temas son realmente interesantes y a continuación los describiré uno por uno.

Comienza "Contracorriente" con un solo de piano al más puro estilo clásico, para luego dar paso a la guitarra eléctrica y toda una avalancha *riffs* nos seduce de inmediato. La percusión es competente y en ocasiones veloz. Hay buenos solos de guitarra y ejecutados magistralmente, aunque a veces tan fugaces que nos quedamos con ganas de más. También resulta interesante como le imprimen una atmosfera típica del *metal* sinfónico entre los 4:09 y 4:43 minutos aproximadamente. La letra narra la epopeya de los que se aventuran en balsas con rumbo hacia el vecino del norte. El siguiente fragmento lo ejemplifica: "miles de almas que no están, que se largaron por el mar, la misma historia una y mil veces".

Continúa "Alma en soledad" con una estructura que se aproxima al *metal* progresivo con guitarras ultra melódicas y aceleradas, percusión de primera y un trabajo vocal muy bueno. Aquí agregan solos de teclados y hasta el bajo cobra protagonismo dentro de una atmosfera ralentizada. Y para el desenlace, un soberbio solo de guitarra nos somete a su merced. Un tema musicalmente complejo, lleno de influencias progresivas, neoclásicas y sinfónicas que me recuerda por instantes a Adagio y Kamelot. Aclaro que en todo momento Stoner mantiene su sello.

Prosigue "Millones de silencios", una balada nostálgica sobre la ruptura de una relación de pareja. Hace una reflexión sobre los errores cometidos en el pasado. Tiene sus valores, pero a mi juicio desentona con la fórmula planteada anteriormente. El tema más discreto de todo el disco, aunque no desestimo que guste mucho a algunos.

Para finalizar, "Sin mirar atrás" vuelve por los caminos planteados al inicio, buenos solos de guitarra y un pasaje orquestal en clave sinfónica que le otorga magnificencia. Un tema experimental donde no podemos adelantarnos a qué pasará, cambios de ritmo y estructura muy marcados. Sin dudas, es interesante, pero no emociona como los dos primeros.

Quiero destacar que el diseño de la portada esconde detrás de su aparente simpleza una originalidad y una creatividad significativa. La misma representa un cristal bañado por las violentas aguas de una tormenta. Contiene las siglas STR, que significan Stoner, en evidente alusión al nombre.

Este es un disco altamente recomendable como mencioné al inicio, así que consígalo ya. Mis temas favoritos son "Contracorriente" y "Alma en soledad".

Temas:

- 1. Contracorriente
- 2. Alma en soledad
- 3. Millones de silencios
- 4. Sin mirar atrás

13. La cartelera

27 de febrero 2016: Lanzamiento del libro de poesía, La Infinitud, de Javier Morendo, con invitado Manuel Bas, Brindis, poesía y trova, en Espacio Irreverente, Calle 11 #1152, Apto. 5, Esquina 16, Vedado, La Habana, a las 5:00 p.m.

09 de marzo 2016: Concierto de rap con El Moro, en la Plaza Cultura, Las Tunas.

12 de marzo 2016: Pa Arriba, Pasarela de peinados afro y spoken word, en Santa Mía de la Talla, frente al cementerio judío, Callejón Las Piedras #20, Guanabacoa, La Habana, a las 5:30 p.m.

Envíanos información de un evento

Palamúsica Underground (PMU) es una revista dedicada a los creadores, artistas y fans de la escena musical underground cubana. Cada semana publicamos noticias y análisis de la escena underground, entrevistas con artistas independientes y cobertura de los últimos eventos underground por toda la Isla en nuestra página digital www.palamusicaunderground.com. También les ofrecemos críticas de discos, una cartelera de eventos, galerías de fotos, descargas gratuitas de canciones y guías útiles para músicos independientes. ¡Visítanos en la web hoy!

Para recibir las últimas noticias de PMU en tu buzón de correo, <u>suscríbete a nuestro boletín electrónico</u> <u>aquí</u> o escríbenos a <u>pmu@palamusicaunderground.com</u> y pide que te agreguemos a nuestra lista de envío.

Para mantenerte al día por mensaje de texto (SMS) de los próximos eventos de la escena underground cubana, <u>suscríbete a nuestro servicio de SMS aquí</u> o deja una llamada perdida al número **53154326**. Si en algún momento deseas salir de la lista, puedes hacerlo enviando un mensaje de texto 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 **53805446**.

Si eres artista o fan y deseas contribuir a PMU con tus noticias o artículos originales, <u>puedes contactarnos</u> <u>aquí</u> o escribirnos a <u>pmu@palamusicaunderground.com</u>. También nos interesan tus comentarios, opiniones, sugerencias, preguntas y solicitudes. ¡Tu participación es bienvenida!