

Article

La Rumba Ritmo de Resistencia Cultural

VICENTE ROBINSON ECHEVARRÍA

Universidad Agraria de La Habana

Resumen. El estudio siguiente está encaminado a exponer la importancia del Complejo de la Rumba, surgido en Cuba en el siglo XIX, no solo para la cultura cubana sino además como un ritmo de resistencia de los sectores populares del país principalmente de los descendientes de africanos, que por medio de la rumba asumieron posiciones de defensa de su identidad, su sentido de pertenencia como sectores populares y más oprimidas, su cubanía, se tratan las características de este complejo de la música cubana formado por varios géneros, su origen, la forma de danzar, los instrumentos que se emplean haciendo hincapié en el guaguancó como género más conocido en todo el país y más practicado, se señalan las figuras artísticas más reconocidas y que contribuyeron a la promoción de la rumba a nivel nacional e internacional y los diferentes espacios como el cine, la televisión, el teatro. En la ponencia se referencia a la relación que existe entre el puerto-la ciudad y la migración de hispanos y los africanos traídos como esclavos a la Isla y que en un intercambio cultural sus descendientes crearon uno de los ritmos más destacados en el pentagrama musical cubano, pero que contribuyo a la identidad del pueblo cubano y desarrollar nexos entre los sectores practicantes pertenecientes alas clases desposeídas, se relaciona además el carácter profano del ritmo. Para el estudio se utilizo una bibliografía de diferentes autores destacados en los estudios del Complejo Musical de la Rumba diferentes.

Palabras claves: complejo de la Rumba, Guaguancó, Yambú y Columbia.

Abstract. The following study is aimed at exposing the importance of the Rumba Complex, which emerged in Cuba in the 19th century, not only for Cuban culture but also as a rhythm of resistance of the popular sectors of the country mainly of the descendants of Africans, who through the rumba they assumed positions of defense of their identity, their sense of belonging as popular and more oppressed sectors, their Cuban, the characteristics of this complex of Cuban music formed by several genres, its origin, the way of dancing are treated, the instruments that are used emphasizing the guaguancó as a genre best known throughout the country and more practiced, the most recognized artistic figures that contributed to the promotion of rumba at national and international level and the different spaces such as the Cinema, television, theater. The paper refers to the relationship between the port-city and the migration of Hispanics and Africans brought as slaves to the Island and that in a cultural exchange their descendants created one of the most prominent rhythms in the Cuban musical stave , but that contributed to the identity of the Cuban people and to develop links between the practicing sectors belonging to the dispossessed classes, the profane nature of the rhythm is also related. For the study we used a bibliography of different authors featured in the studies of the Musical Complex of the Rumba different.

Keywords: Rumba complex, Guaguancó, Yambú and Columbia.

1. Introducción

Dentro del complejo genérico de la música cubana la Rumba tiene una destacada presencia en la música, la Danza y el canto, considerado un género popular tradicional de raíces africanas con influencias hispánicas.

En el siguiente estudio está encaminado a enunciar la importancia de este ritmo en la cultura popular tradicional cubana y la actualidad de la práctica de los portadores tradicionales¹, presente en los diferentes espacios de Cuba.

Ritmo de pueblo, espontáneo, practicado en disímiles espacios... “La expresión se formo la rumba” como señala la doctora Virtudes Feillu, haciendo referencias ala voz popular “...Infiere que sea iniciado una fiesta o jolgorio popular la frase es muy común en el argot contemporáneo, sin embargo, si analizamos el término rumba llegamos ala conclusión de que se trata de un género cantable y bailable pero, sobre todo, es una manifestación musical. Esto no significa que, en efecto, la interpretación de una rumba no dé lugar a la convocatoria espontánea de los vecinos del lugar, en un improvisado momento de expresión y alegría popular”, como bien expresa V. Feillu la Rumba es la música que acompaña los festejos hogareños, las festividades populares, que ha acompañado a los cubanos en diferentes actividades de su cotidianidad, tanto de carácter político como cultural, el vocablo infiere un ambiente festivo, de alegría, de abandonar problemas y preocupaciones, es cierto pero además es un género musical de resistencia cultural.

En los descansos de la faena, en el bullicio de los solares o animando los juegos de domino está presente la rumba en su carácter patrimonial, sus cantos que narran la cotidianidad, que acuden a la memoria histórica para homenajear el papel destacado por personalidades de la historia hace necesario su estudio por su importancia cultural en la formación de la identidad cubana y por la cual como manifestación cultural desde su origen tiene un gran sentido de pertenencia en los sectores populares.

El ritmo se origina en el siglo XIX en las zonas adyacentes al puerto de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, así como las zonas de bateyes de los ingenios azucareros, constituyen el escenario de origen y principal práctica del género por lo que su estudio no es posible sin referirse a la presencia africana y los hispanos, los primeros esclavizados los segundos libres pero que compartieron un espacio geográfico urbano –rural con diferentes atributos, intercambios culturales y roles que Fernando Ortiz² conceptualizó como transculturación³.

La importancia del género no se limita a la tradición y la práctica popular desde una visión artística del ritmo se desarrollaron excelentes exponentes del género que llevaron la danza y el canto rumbero a los medios como la radio, televisión, el cine, el teatro, pasearon al género por escenarios de Europa y América contribuyendo a la internacionalización del ritmo y su reconocimiento mundial.

Declarado el complejo rítmico por la UNESCO en noviembre de 2016, como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, alcanzó un rango muy relevante en el pano-

¹ Portadores tradicionales: se denominan así aquellos sujetos o grupos que reflejan y transmiten los valores culturales de las generaciones que le antecedieron.

² Fernando Ortiz: abogado, etnógrafo y antropólogo cubano, realizó estudios socioculturales que permitieron un importante desarrollo de la Antropología en el país.

³ Transculturación: se habla de Transculturación para referirse a un proceso de sustitución en el que una sociedad adquiere de forma gradual gran parte de una nueva cultura y la asimila en la propia, dejando de lado las costumbres y la identidad cultural que la habían caracterizado tradicionalmente.

rama artístico cubano, un ritmo que no es solo una manifestación cultural sino además la rumba es ritmo de resistencia cultural.

Se propone como Objetivo de este trabajo el siguiente: Exponer la importancia del complejo de la rumba en el proceso de formación de la identidad cubana, no solo como ritmo musical sino además como una forma de resistencia.

2. Desarrollo

2.1 Origen de Rumba

El origen de este complejo genérico de la músicacubana se enmarca en el siglo XIX, principalmente en las ciudades de LaHabana, Matanzas y Santiago de Cuba.

La presencia negra de hombres y mujeres esclavizados y libres, junto la población blanca mayoritariamente española y los descendientes de ambos grupos étnicos nacidos en la isla provocaron los procesos de transculturación definidos por F. Ortiz, donde participaron los diferentes sujetos sociales portadores de una cultura que intercambiaron sus saberes, habilidades, hábitos, prácticas religiosas, sentimientos, la cultura potadora que los identificaba, para expresar una nueva realidad cultural en su entorno.

El aumento de las actividades económicas en los centros urbanos demandaron una mayor mano de obra que se resuelve con el trabajo esclavo de hombres jóvenes y fuertes, usados como estibadores, en las construcciones que se realizaban en los centros urbanos, además hay que tener en cuenta la presencia de los esclavos domésticos donde se destacaban las mujeres.

En los alrededores de los centros urbanos se desarrollaron sitios de labranzas, donde se obtenían producciones agrícolas variados, demaderas, criadeganado, frutas, para suministrar a la ciudad.

En la propia ciudad diferentes actividades de servicios se realizaban contando con esclavos y hombres negros libres que participaban en esas labores.

Esta situación provocó un crecimiento demográfico en estos espacios en constante interrelación de los sujetos que generalmente arribaban por los puertos, fue en este escenario primado de relaciones interculturales que se origina el complejo genérico de la Rumba que constituye un ritmo urbano y profano⁴.

2.2 Características de la Rumba

Como se ha planteado la Rumba es un género de música tradicional urbano de raíces africanas donde predominan el uso de instrumentos de percusión constituye una familia de géneros musicales con determinadas características cada uno de ellos:

- Guaguancó, género por excelencia habanero.
- Yambú.
- La Columbia más practicado en Matanzas.

⁴ Ritmo profano: ritmo musical que no se corresponden con los cantos y bailes religiosos, muy comunes en las religiones de origen africano.

2.2.1 Instrumentos de la Rumba

Se incluyen tres tumbadoras (este tambor es creado en Cuba), se emplean claves, bongos, pailas, a veces en una rumba improvisada que es muy común se emplean cajones, cucharas, guatacas, es la llamada rumba de cajón.

2.2.2 El guaguancó

Es el género más elaborado en cuanto a sus textos, música y baile. La danza del guaguancó representa el deseo del hombre en su masculinidad hacia la mujer, el hombre trata de poseerla, dominarla, seducirla, en su apetito sexual, trata de poseerla en movimientos eróticos, la mujer huye pero con ademanes coquetos, provocadores, sensuales, que hacen que el bailarín la persiga durante la representación danzaría.

El bailarín realiza piruetas, acrobacias, y juega con un pañuelo que mantiene en movimientos mientras la mujer simula no importarle y se entretiene en otras formas muy bien representadas en el lenguaje danzario que realiza acompañados por los coros y cantos de los solistas

2.2.3 La Columbia

Tradicionalmente ha sido bailado por hombres, se considera que tiene un origen rural, con textos donde se incluyen vocablos africanos, los bailadores lo hacen con un vaso sobre su cabeza por lo que se mantiene en posición erecta, a veces se baila con machetes en las manos ó cuchillos. Es necesario para su ejecución una gran destreza y equilibrio corporal.

2.2.4 El Yambú

En la actualidad la práctica se realiza solo por agrupaciones profesionales en representaciones artísticas, pues la práctica del género ha caído en decadencia.

La Rumba es una música viva que se nutre de la actualidad, de la cotidianidad, de los sujetos sociales practicantes.

Diferentes autores definen a la Rumba como:

V. Feillu “Se trata de un género cantable yailable, pero sobre todo es una manifestación musical. Es uno de los géneros más importantes de nuestro legado musical-danzario, el cual posee variantes conocidas como el yambú el guaguancó y la Columbia, razón por la cual se le denomina complejo de la rumba.

La Rumba es un género de música tradicional que se origina en Cuba durante el siglo XIX de raíces africana es considerado la madre de numerosos ritmos y bailes latinos”.

Ramón Díaz: “La rumba es de origen africano con influencias españolas, la iniciaron los esclavos recién liberados inicialmente en zonas rurales bateyes y caseríos entre la Habana y Matanzas”.

Helio Orobio: “Género cantable yailable nació de la vertiente afro-española concón especial huella del primer elemento, tuvo su origen en el marco urbano donde la población negra humilde (cuarterías, solares) y el semi-rural alrededor de los ingenios azucareros. Es música profana”.

Como enuncian los autores, la rumba es ritmo auténticamente cubano donde se entrelazan los aportes hispanos y africanos, surgida entre los sectores más humildes y desposeídos, de ahí su carácter popular, un ritmo creado en zonas urbanas que perdura hasta los días actuales.

El género musical incluye sus cantos y la danza de hondas raíces populares, un género tradicional, contextualizado en el tiempo, en su práctica y creatividad.

3. La rumba y sus cultores

La rumba constituye una manifestación musical de gran importancia en la práctica de carácter tradicional y popular del pueblo cubano, si durante el siglo XIX, en las ciudades como la Habana y Matanzas, los llamados coros de rumba amenizaban con sus cantos las calles en días festivos, hoy en todo el país vibra la rumba, pues no existe una sola comunidad que no cuente con portadores del género, lo que demuestra su práctica sistemática, popular y tradicional.

De ahí que los cultores del género fueron siempre hombre y mujeres del pueblo que aún son recordados por diferentes generaciones en los cantos que hacen referencias a las vivencias de las personalidades destacadas en la práctica cultural y se han convertido en leyendas como José Ramón Oviedo (Malanga), considerado un gran bailarín de Columbia, aquellos que lo vieron bailar quedaban asombrados ante su pose y el ritmo, era único en su baile y así ha sido reconocido por diferentes generaciones.

Son estos rumberos populares con su práctica los que han logrado mantener al género vivo, auténtico, en los patios solariegos, en las fiestas populares, acontecimientos políticos, en las fiestas de carnaval. La Tradición se mantuvo por el pueblo y de este surgieron los genuinos cultores del género como: Estanilá Luna (pareja de baile de Malanga), Estela Álvarez, Chano Pozo, el Chori, Pablo Roche, Tata Güines, Trinidad Torregrosa y muchos más.

Si bien el género se caracteriza por la presencia masculina, la mujer ha tenido un papel muy importante en la promoción nacional e internacional de la Rumba como cantantes y bailarinas, se destacan nombres como Celeste Mendoza “La reina del Guaguancó”, quien fue una interprete excepcional del género tanto en el canto como en el baile, muy personal, de ella expreso Rita Montaner “...En fin veo una verdadera artista cubana que expresa en lo vocal, la coreografía con espontaneidad sin dobleces, nuestra música popular y folklórica”, si porque la reina del guaguancó encarno el espíritu popular de la Rumba y lo elevó al plano artístico en toda su naturaleza y la riqueza del género.

Sonia Calero, bailarina clásica, llevó a la Rumba al Ballet sin perjuicios, elevando el género a espacios internacionales donde se entrelazan la máxima calidad artística y la raíz popular del ritmo que denotan un fuerte nexo con la tradición de la música popular cubana.

Mayra Limonta, reconocida actriz y rumbera, llevó al complejo de la rumba a la televisión, el cine y los grandes espectáculos de las revistas musicales, en los espacios nacionales e internacionales.

Agrupaciones como los Rumberos de Cuba y Papines han contribuido a mantener el género en los espacios culturales nacionales e internacionales, dándole un merecido reconocimiento por su bien elaborada ejecución que han alcanzado fama internacional.

Estos artistas contribuyeron desde su actuación notablemente a la presencia del género en los espacios artísticos nacionales e internacionales sin adulteraciones del género que representaron de una manera muy genuina en sus interpretaciones.

4. La Rumba sale del solar

La fuerza del género, su esencia popular ha logrado que la Rumba este presente en diferentes manifestaciones y medios culturales como:

La poesía en obras de José Xacarias Tallet en su poema “La Rumba”, Emilio Ballagas “Eligia de María Belén Chacón”, Ramón Guerra “Baïldores de Rumba”.

El reconocido pintor Eduardo Abela hace un homenaje a la rumba en su obra “Comparsa”.

El ritmo cubano de tambores, alegres cantos y complejas danzas conquista las plazas culturales de diferentes lugares del mundo y en esto tiene que ver mucho el cine donde se realizan coreografías teniendo como protagonista al Complejo musical tal es el caso de los filmes: “Para quien baila en la Habana”, “Aventuras de Juan Quinquín”, “Nosotros la Música”, por mencionar algunos filmes con presencia de la Rumba.

La demanda del género en los diferentes escenarios influye en la creación de compañías artísticas cuyos espectáculos estaban relacionados con el género y se estrenaban en cabaret como Tropicana, Sans Souci, Botmatre y otros de menor categoría como los de playa de Marianao donde se popularizo mucho la rumba, pero desde una práctica artística-popular, donde se presentaban rumberos populares, que realizaban un espectáculo donde prevalecía el verdadero ritmo en canto y lo que respecto a la danza cubana.

5. Reflexiones

El complejo genérico de la Rumba, incluye un conjunto de ritmos donde se destaca el guaguancó como género de mayor práctica en los espacios populares.

Género cuyos orígenes se enmarcan en el siglo XIX, ha mantenido su vitalidad hasta los tiempos actuales, enunciando su espíritu cubano, O. Urfé, en el diccionario enciclopédico de la música cubana, expone “El leguaje rítmico de los tambores en el guaguancó no es un cita directa de expresión africana alguna es el resultado de la decantación hecha por los cubanos de materiales africanos supervivientes”.

Como bien se expresa la música que caracteriza al género es auténticamente de raíz cubana, donde se refleja la herencia africana, pero ya reflejando una nueva realidad creada por descendientes que refleja el espíritu cubano.

Rumberos populares: Bailan la rumba de forma natural, sus coreografías son espontáneas, desarrollan su danza en las fiestas familiares, vecinales, festejos populares, han mantenido la tradición del género en el tiempo.

El desarrollo de esta familia de estilos no puede desligarse del desarrollo económico-social-cultural de la colonia y en ella el triste y terrible fenómeno de la esclavitud y la miseria de los sectores más desposeídos tanto negros como blancos.

En muchas ocasiones se ha querido encasillar al género en bailes exóticos de negros, de mujeres que evolucionan la danza en acompañados movimientos de glúteos, caderas,

exageradamente eróticos, lo que responde a una visión colonial mercantilista del género, desconociendo que en su esencia popular este incluye el canto y el baile en pareja.

Es de destacar su carácter no religioso ya que se acostumbra a clasificar toda la música de raíces africanas como religiosa, nada tiene que ver con esta y si con la cotidianidad de los sujetos sociales, sus prácticas laborales, su vida, donde se desmitifica la visión racista y reduccionista que aún perdura en determinados sectores sobre la cultura negra en Cuba y la herencia africana presente en esta, que aún por desconocimiento o subvaloración no se ha logrado descisnir, incluyendo a la Rumba como baile de marginales, de negros, nada más alejado de la realidad cuando esta se baila y canta por negros y blancos los cuales han formado agrupaciones que constituyan verdaderos tesoros vivos del género⁵.

Otro de los mitos ha sido darle un carácter machista del género si bien la variante del Yambú es practicada por hombres en las variantes del Guaguancó y la Columbia hay una presencia femenina en el coro, en el baile, en el canto como solista, la presencia de la mujer ha jugado un rol fundamental en la promoción internacional del género en medios como el cine.

El estudio de este género no debe limitarse solo al aporte musical a la cultura cubana, es algo mas, es un ritmo de resistencia ante los maltratos y humillaciones, ante la necesidad de imponer la alegría a la tristeza, de aquellos que rompieron los eslabones de una sociedad esclavista para sentirse libre, del grito rebelde de los apalencados, de los tambores que se negaron a ser domesticados por el sistema colonial, que late en la identidad de un pueblo.

Fue en estos sectores populares, negros y blancos pobres, esclavos, sin ninguna ventaja social donde nació el género como ritmo musical y como cohesión de estos sectores desde la colonia y la república, aunados solo a la esperanza de una vida mejor, hicieron posible el milagro de la alegría que brotaba genuinamente de sus sentimientos y de la cubanidad que también estos sectores fueron portadores.

Ritmo popular, tradicional creado y recreado por los sectores desposeídos, explotados no solo de los descendientes de africanos, también lo practican y disfrutan del género los descendientes de españoles, un complejo musical cubano, que sirvió para denunciar situaciones que afectaban a esos sectores, mantener la cohesión de los sectores populares, de participación activa, que exaltan en sus cantos la historia patriótica del país, la vida de cultores del género, que se han destacado ya como cantantes, bailadores, de ahí su merecido lugar en el pentagrama musical cubano, porque ha sido un ritmo de resistencia del pueblo cubano.

La Rumba es la senda de integración de la nación cubana, al clamor popular de un pueblo, su identidad y sentido de pertenencia a la nación en que nacieron.

Hay rumba, se formó el jolgorio que suenen los tambores y cajones, que se entonen los coros de voces dulces de guarapo, que bailen todo, que bailen todos, la fiesta ya se formó.

6. Conclusiones

El complejo de la música constituye un conjunto de géneros entre ellos el Guaguancó, la Columbia, el Yambú, es una manifestación artística de influencias africana a hispanas,

⁵ Tesoros vivos del género: son personas o grupos que poseen determinados conocimientos, habilidades, técnicas, conocimientos necesarios para mantener crear o producir determinados elementos del patrimonio cultural.

surgida en los espacios urbanos del país entre los sectores populares más desposeídos, grito de reafirmación de una identidad, una historia ha constituido una vía para que esos sectores reafirmen su cultura sentido de pertenencia y de resistencia cultural, empoderando un sector discriminado, explotado, al que se les escamotearon sus derechos, hoy la rumba conserva su práctica tradicional en entre los portadores, es patrimonio de la humanidad y una vía de unidad de la nación cubana.

7. Recomendaciones

Se considera que el estudio debe promocionarse en los diferentes espacios culturales, educacionales del país, para lograr un conocimiento no solo de la importancia de la Rumba en el panorama musical cubano, sino además su influencia en lo social, en la identidad cubana, en las luchas cubanas, para así tener una nueva concepción de la manifestación cultural.

Bibliografía

- <https://www.definicionabc.com/social/transculturacion.php>.
- Alfaro Hoyos Jorge <https://www.Fiesta del tambor popular.com /música/géneros musicales/.rumba internacional>.
- Díaz Ramón. *Rumberos de Cuba*, Cubacultura, martes 13 de marzo de 2012.
- _____, *Lo mejor de la música*, 21 de enero 2016.
- Diccionario Enciclopédico de la Música en C*, TOMO 3, Instituto cubano del libro, Editorial letras cubanas, La Habana, 2009.
- Feliú Virtudes, *La rumba patrimonio cultural de la nación*, en <www.lajiribilla.co.cu/2012/n565_03/565_05.html>.
- Guía de trabajo para Metodólogos de Cultura popular Tradicional*, Dirección de estudios socioculturales, Ministerio de cultura República de Cuba, 2016
- Lam Rafael, *El imperio de la música*, Editorial José Martí, La Habana, 2014.
- Orovio Helio, *Diccionario de la Música cubana Biográfico y Técnico*, Editorial Letras cubana, Ciudad de la Habana, 1981.
- Xiques Cutiño Delfín, *La cubana Rita Montaner, Hoy en la historia*, en <<http://www.granma.cu/hoy-en-la-historia/2018-04-16/la-cubana-rita-montaner-la-unica>>.