

Héctor L. Rivera De Jesús
Estudiante Graduado
Programa Doctoral de Historia

Centro de Estudios Avanzados
de Puerto Rico y el Caribe

Influencia africana en la música caribeña

Tópicos: música africana, salsa, reggae, bomba, plena Caribe, desarrollo cultural

Resumen

A través de los años el Caribe se ha distinguido por ser una región donde han coincidido grupos étnicos diferentes. Esto ha traído como consecuencia el desarrollo cultural de las personas que aquí se han asentado. Estas aportaciones van a ser palpables en el arte, en la comida, en la vestimenta, en la literatura y por supuesto en la música. Este último elemento será el principal tema de estudio a lo largo de esta investigación. La música ha sido una constante en nuestra región. Es imposible pensar en una ciudad caribeña donde no haya música. No importa si es Santo Domingo, Kingston, La Habana, San Juan, Puerto Príncipe o Portobelo, la melodía va a jugar un papel primordial en el diario vivir de los habitantes de estas. Transitar por las calles, avenidas o por el malecón de algunas de estas urbes, sería la evidencia más contundente de lo antes expuesto.

Antes de comenzar de lleno con nuestra investigación, es propio que aclaremos que no somos expertos en el tema musical, no somos artistas, compositores, etnomusicólogos ni músicos. Más bien somos amantes de esta y apreciamos la misma. Su ritmo, su melodía y el mensaje que lleva es lo que más nos impulsa a investigar. De

igual forma nos impulsa el furor que la música causa en los pueblos, como une a la gente, como ayuda a llevar un mensaje, como sirve de porta estandarte y refleja las realidades de la sociedad.

Contenido

Queremos comenzar definiendo lo que es música. Podemos decir que la música es el “arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente.”¹ Existen otras definiciones más específicas sobre el tema, pero para propósitos de este trabajo investigativo, tomaremos la que provee el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como punto de partida. Nos tomamos el tiempo de definir el concepto porque en muchas ocasiones damos por hecho que sabemos y dominamos el campo, pero en realidad al momento de explicar o comprender mejor nos percatamos de que no es tan sencillo como parece.

La música latinoamericana es rica y diversa, tanto en ritmos como en exponentes y compositores. Podríamos decir que existen cuatro

---

¹ Rae. es

grandes focos de desarrollo musical en América Latina y que de estos se nutren los otros países. No quiere decir esto que el resto de los países del continente no tengan los méritos ni el talento que estos tienen. Más bien diríamos que por hechos históricos que hasta cierto punto resultan un tanto difíciles de entender, el desarrollo musical fue marcadamente diferente en estos territorios. Destacamos la música de Brasil con sus ritmos como la Samba, el Tropicalísimo y la Bossa Nova. Estos han viajado a lo largo y ancho de América, pero la Samba por su riqueza melódica se ha convertido en el favorito. Desde luego debido a su origen africano, las influencias del tambor y su conexión con el Caribe lograron que en la zona caribeña fuera bien acogida por la población.

Otro país que se destaca como creador de ritmos musicales es Argentina. Entre los ritmos musicales que se destacan se encuentran la Murga y el Tango. Ambos son ritmos creados en las ciudades argentinas donde había gran densidad poblacional. En el caso particular del tango este se crea más bien en los sectores marginados de las sociedades argentinas y uruguayas. Personas como Carlos Gardel lograron llevar alrededor del territorio americano el tango.

México sería el tercer país que ha servido de inspiración para la creación de diversos y variados ritmos musicales. Las rancheras, los mariachis y los tríos son tres de las principales aportaciones que ha hecho el pueblo azteca al mundo. En el caso de la música de tríos fueron varios los grupos que surgieron durante la época

de mayor esplendor de este ritmo. Pero el trío más emblemático y el que sirvió como ejemplo para otros fue el Trío Los Panchos.

Por último y no menos importante la isla de Cuba es el otro gran centro de creación musical en América Latina. Es en la mayor de las Antillas que nacen el bolero, el son, la guaracha y el chachachá. Todos estos de gran influencia africana, motivadores y propulsores de ritmos posteriores como la salsa.

Anteriormente habíamos señalado que la investigación nuestra giraría en torno a la música, pero muy particularmente de la música afrocaribeña. Intentaremos pues recopilar brevemente los diferentes ritmos musicales, sus orígenes y su aportación a la sociedad. Nos enfocaremos en la música con raíces africanas porque entendemos que es un elemento común en muchos de los ritmos que se crearon en la zona caribeña.

Comenzaremos con el género musical de la bomba. Este ritmo musical nace en las zonas costeras de Puerto Rico y se sabe que tiene profundas raíces en los miles de esclavos que tocaron suelo puertorriqueño. Estos al igual que los europeos que llegaron a la Isla, trajeron consigo todos los elementos posibles para poder recrear su cultura ancestral. La bomba “es un género que se identifica más con nuestro legado afro-puertorriqueño. Y que es quizás por esa misma razón, debido al racismo, que menos promoción y

atención se le presta.”² Para muchos este ritmo puede parecer una sola unidad, un solo estilo, pero realmente existen varios diferentes ritmos dentro del género. Entre los que podemos señalar se encuentra el mozambique, el holandés y el sicá. Las diferencias entre estos estriban más bien en la forma en que se le pega al barril, pues los instrumentos que se utilizan son básicamente los mismos. “No obstante, aunque todas las tradiciones comparten unos puntos en común, a saber: el baile, el canto y el toque de tambor, existen pequeñas diferencias. Estas pueden observarse en las formas de bailar, los énfasis de los toques y las variantes de los ritmos o cantos.”³

En el estudio que realizara Lydia González García sobre la bomba, esta habla sobre el papel que jugó el baile y el canto entre la población esclava del país “en los campos, en las haciendas cañeras donde se dependía en gran medida de la mano de obra esclava se organizaron actividades de bombas para la diversión de las esclavitudes; y en ocasiones, en ese contexto se conspiró, para rebelarse o fugarse.”⁴ Aquí entonces corroboramos, lo que mencionamos en el párrafo anterior, con respecto al papel del baile de bomba en la vida del esclavo. Aunque la autora no da ejemplos concretos sobre bailes de bomba donde se orquestaron rebeliones,

---

² Bárbara Abadía Rexach, *La negritud en la música popular puertorriqueña*, tesis inédita de maestría, Colección Puertorriqueña UPR- RP, 2006.

³ Lydia González García, *Elogio de la bomba, homenaje a la tradición de Loíza*, Loíza, Publicaciones La Mano Poderosa, 2004.

⁴ González García, *Op. Cit.*, pág. 9.

Guillermo López Baralt en su libro *Esclavos rebeldes conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873)*, menciona algunos de estos.⁵

Por otro lado otro de los ritmos puertorriqueños de herencia africana es la plena. En el caso de la plena y aunque hay varias historias sobre su origen, todas coinciden en que nace en Ponce, a principios del siglo XX. Esta música sirvió como mensajero, como vocero para las comunidades. Sobre todo para aquellas fundadas lejos de los cascos urbanos, donde abundaban las familias de escasos recursos y con un nivel de escolaridad bajo. La plena narró historias del diario vivir, por esta razón fue que tuvo tanto auge y tanta aceptación en la sociedad puertorriqueña. Comenzó en un arrabal con un grupo de personas improvisando rimas y llegó hasta los salones más importantes del país.⁶

Músicos como Mon Rivera, Canario, La Orquesta Panamericana y Rafael Cortijo y su Combo, llevaron la plena a otro nivel. Ya no era sólo música de gente pobre, ahora también los blanquitos y riquitos de la sociedad danzaban al ritmo de la plena. A pesar de que se ha desvirtuado el ritmo⁷,

---

⁵ Guillermo Baralt *Esclavos rebeldes conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873)*. San Juan. Ediciones Huracán. 1982.

⁶ Banco Popular de Puerto Rico, Sala de Exhibiciones Rafael Carrión Pacheco, Acángana una exhibición interactiva musical: cien años de música puertorriqueña, San Juan, 2000.

⁷ Con esto me refiero a que las personas entienden que el mero hecho de tocar un pandero los hace pleneros. El ejemplo más

podemos decir que sigue manteniéndose vivo entre el pueblo puertorriqueño. No hay evento deportivo en el que no se encuentre un grupo de personas con sus panderos. Inclusive los piquetes o huelgas no se llevan a cabo sin la presencia de unos pleneros. Pero quizás la grandeza de esta música estriba en que a través de esta fueron varios los artistas afroboricuas que se abrieron paso en el ambiente artístico y a su vez abrieron paso a generaciones futuras.

Analizando el rol que jugaron Manuel Jiménez “Canario” y Rafael Cortijo y su Combo, junto a su cantante Ismael Rivera, entendemos que son ellos, los responsables de la masificación de la plena. Dice María Luisa Muñoz con respecto a Canario “Manuel Jiménez no fue el inventor de la plena pero a él se debió el que la misma traspasara la frontera isleña para ser acogida y elogiada internacionalmente.”⁸

Con respecto a Rafael Cortijo y su Combo, podemos decir, que este grupo rompió con todos los parámetros establecidos por la sociedad de aquel momento. Primeramente porque la banda estaba formada completamente por hombres negros. Esto de por sí era una afrenta para la clase dominante del país. A

---

claro de esto lo podemos observar en las Fiestas de la Calle San Sebastián. La ocasión sirve para que decenas de jóvenes se reúnan con sus panderos y sin conocimiento alguno de la música y mucho menos de la letra, se dan a la tarea de “interpretar y tocar” canciones populares entre el pueblo puertorriqueño.

⁸ María Luisa Muñoz, *La música en Puerto Rico panorama histórico-cultura*, Connecticut, The Troutman Press, 1996.

eso debemos añadirle que antes de que esta agrupación existiese, tradicionalmente los instrumentos de percusión, se organizaban en la parte de atrás, para que no “opacaran” el sonido. Pero, Cortijo rompe con esta tradición y los coloca al frente. Por último y no menos importante, se presentaron en varios de los programas más importantes de la televisión puertorriqueña, entre ellos *La Taberna India* y *El show de las doce*⁹. Este último, se transmitía de lunes a viernes y durante cinco años ininterrumpidos, fueron la orquesta oficial. Claro, no debemos pasar por alto que la agrupación fue ovacionada a lo largo y ancho del continente, pero fue en medio de una sociedad evidentemente racista como la nuestra, que la orquesta elevó su vuelo. Se considera inclusive que son estos los que dan pie a la explosión creadora que surge en Puerto Rico, en la segunda década del siglo XX¹⁰.

En el caso de Cuba los ritmos como el son, la guaracha, el chachachá, el mambo y el pregón también deben gran parte de su origen a la aportación que hicieron los muchos africanos que pisaron suelo cubano. Estos se nutrieron del tambor y de los instrumentos de índole percusivo que fueron traídos desde África a la Isla por medio de los esclavos. Algunos de estos ritmos van a ser los que darán vida a otros que surgen posteriormente como es el caso del bugalú y de la salsa.

---

⁹ <http://www.elsol.com> Información recuperada el 11 de junio de 2009.

¹⁰ Juan Carlos Quintero Herencia, *La máquina de la salsa, tránsitos del sabor*, San Juan, Ediciones Vértigo, 2005.

El caso del pregón merece especial atención toda vez que originalmente fue una creación urbana de finales del siglo XIX y principios de siglo XX. Eran más bien los comerciantes de las calles los que utilizaban este. Para poder mercadear y vender los productos que tenían cantaban y rimaban para así llamar la atención de posibles clientes. Para esto había que tener realmente el don y la habilidad de poder cantar y rimar las palabras correctamente.

Por otra parte el chachachá y el mambo fueron las músicas que estuvieron de moda durante gran parte de las primeras décadas del siglo XX. Los salones de baile en La Habana, los hoteles con sus turistas y los salones de baile de la Ciudad de Nueva York eran los lugares más importantes de la música latina y en particular del chachachá y del mambo. Ambos géneros tenían como base de sus ritmos la percusión. Esto evidentemente es parte del legado africano que dejaron en Cuba los esclavos.

En el caso del merengue, la percusión también tiene un papel primordial. La tambora es el instrumento principal de este género. Al igual que los ritmos antes mencionados, el merengue tiene el tambor como su instrumento principal. En este caso la tambora es un tanto diferente a los tambores tradicionales que hemos visto anteriormente. Nos referimos a que en este caso particular, el instrumento recibe golpes por ambos lados. Desde luego, esto a diferencia de los otros instrumentos, crea un sonido diferente y distintivo. Y como resultado de esto

el merengue tiene un ritmo y cadencia particular.

El origen de este ritmo dominicano, aun se encuentra en disputa. Algunos esbozan la hipótesis de que es una derivación de la danza puertorriqueña que fue llevada a la isla vecina, por los inmigrantes puertorriqueños que viajaron en el siglo XIX. Otros entienden que surge de la fusión de diferentes ritmos en la misma isla. Al igual que sucede con otros géneros musicales existen diferentes estilos de merengue, pero el que más se popularizó fue el que el gobierno utilizó en sus propagandas. El gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina utilizó este ritmo para promocionar sus propuestas e impulsar los proyectos de este.

Dos de la figuras más sobresalientes del merengue son Juan Luis Guerra y Wilfrido Vargas. Ambos son nacidos en República Dominicana pero en condiciones sociales diferentes, lo que se ve al momento de ser aceptados por el público. Juan Luis Guerra viene de una familia acomodada y nace en la capital dominicana. Cuando incursiona en el ambiente musical es señalado y criticado por muchos, debido a su origen y porque no compartía las mismas situaciones de estrechez que la mayor parte del pueblo dominicano. Pero aun así logró ganarse el favor de la gente, pues en sus letras plasmaba la realidad del mundo dominicano. Por otro lado, Wilfrido Vargas logra tener éxito casi desde el comienzo por su carisma y por lo movida de su música. Aunque el mensaje no era tan profundo y de carácter social como los de Guerra, su origen humilde y lo

movido que es su estilo. Desde luego debemos tener en cuenta que el pueblo caribeño es muy musical y alegre y el pueblo dominicano refleja esto muy bien.

En el caso de Jamaica, el reggae roots es el ritmo de mayor trascendencia y de mayor popularidad en el pueblo jamaicano. Igualmente es la percusión la que lleva la voz cantante en este género. El más destacado de estos artistas fue Bob Marley. Este hombre de muy pequeño vivió en carne propia las situaciones de su natal Jamaica. Este mulato, hijo de un militar blanco inglés y de una jamaicana negra sufrió el discrimin por parte de sus pares. Los negros no lo veían como uno de ellos debido al color de su piel y a la procedencia de su padre. Por otro lado los blancos y los mulatos tampoco lo aceptaban por las mismas razones. Esto al igual que la precaria situación económica que vivió durante su infancia, se van a ver reflejados en sus composiciones.

Por su parte Haití va a desarrollar dos estilos musicales muy parecidos entre si y que tienen similitud con ritmos provenientes de las Antillas Menores. El kompá y el zouk van a ser los ritmos que más va a desarrollar este territorio. Aunque algunos estipulan que son ritmos más desarrollados en las islas de Guadalupe y Martinica, Haití igualmente los desarrolla y los da a conocer internacionalmente.

Por último y no menos importante analizaremos la salsa y el reggaetón. Estos podríamos decir son las dos últimas creaciones musicales del Caribe. En el caso del primero de

estos géneros se crea en la segunda mitad del siglo XX. Aunque hay mucha controversia sobre su origen, entendemos que nace en la ciudad de Nueva York y que su origen es caribeño. Tenemos esta idea puesto que son varios los ritmos y los países que han contribuido al desarrollo del mismo. Aunque la aportación cubana es la mayor dentro del conglomerado de ritmos, no podemos dejar a un lado las aportaciones puertorriqueñas, dominicanas, venezolanas y panameñas entre otras.

En la salsa los instrumentos que dan el distintivo musical son las timbas¹¹ el bongó, el timbal y la campana. Todos estos instrumentos percusivos son los que dan el toque carácter distintivo. La religión en un momento formó parte intrínseca en los comienzos de este ritmo. Las alusiones que se hacían a las deidades de las religiones neoafricanas en las canciones que se interpretaban son producto de la incursión de músicos negros que también tocaban en ceremonias religiosas. Para los blancos la música era diversión, para los negros era una profesión. Estos eran los mimos que estaban en los toques de tambor y por eso al incursionar al mundo musical deciden también llevar consigo los cantos religiosos.

En el caso del reggaetón, esta música surge a finales del siglo XX y comienzos de siglo XXI. Es una fusión de ritmos panameños, jamaicanos y estadounidenses, que tienen su momento de mayor esplendor en Puerto Rico. Al igual que los ritmos antes señalados, este surge en los

---

¹¹ Conocidas popularmente como congas.

grupos sociales marginados. Aquellos cuyo poder adquisitivo era muy poco y donde acceder a los círculos de poder es casi imposible. Es por esta razón y también por su estilo de bailar, que las generaciones adultas miraron con desagrado esta música.

Aunque la tecnología juega un papel importante en el género, este también tiene la base de la percusión. Por tanto, no deja de tener una raíz africana en su estilo. Y aunque el sonido parezca totalmente diferente, la esencia sigue siendo la misma.

Podemos concluir que aparte de la historia común de los pueblos nativos que habitaron el archipiélago antillano, de la explotación por parte de los europeos, la música es el elemento que más nos une como pueblos. Eso lo podemos palpar no solo a través de una investigación, si viajáramos a algunos de los territorios vecinos, comprobaríamos lo antes expuesto. Con el solo hecho de salir de un avión o una embarcación, es casi un hecho que nos topáramos con un grupo musical. Por eso entendemos que la música es un elemento unificador y que debe seguirse cultivando, para seguir hermanándonos con nuestros pueblos vecinos.