

El Hip Hop como ‘lingua franca diaspórica’ feminista-antirracista-interseccional

JULIA ROTH (UNIVERSIDAD DE BIELEFELD, ALEMANIA)

Abstract

This article is based on observations and conversations with thinkers and artists from Cuba who highlight the importance of the Cuban hip hop movement of the early 2000s for the development of an anti-racist feminism. The text analyzes hip hop's function as a “diasporic lingua franca” (El-Tayeb), which also serves as a platform for diverse migrating communities across national and cultural borders. In addition, the article examines Cuban hip hop feminism as a significant contribution to intersectional theorizing.

Keywords: Hip Hop feminism, intersectionality, Cuban Hip Hop movement, Hip Hop knowledge, diasporic lingua franca, Hip Hop and gender.

Durante una de mis primeras visitas a Cuba tuve la oportunidad de hablar con numerosas feministas afrocubanas. También, durante estas visitas compré el libro *Afrocubanas. Historia, pensamiento y prácticas culturales* a través del cual aprendí mucho sobre las historias y las resistencias de mujeres negras en la isla. Uno de los aspectos que más me impresionó durante mis conversaciones con mujeres afrocubanas fue el hecho que todas ellas – desde la generación mayor como Daisy Rubiera o Georgina Herrera hasta las blogueras más jóvenes con una perspectiva más queer – enfatizaron la importancia del movimiento Hip Hop a principios de los años 2000 para el movimiento feminista afro en Cuba. Empecé a escuchar la música de grupos como Explosión Femenina, Obsesión (y Magia López), Telmary, Lxs Krudxs, o La Real y la Reina, los performances y los lyrics de las cuales me inspiraron bastante. Sentí que estas artistas me enseñaron más sobre el feminismo antirracista, las desigualdades, el empoderamiento de las mujeres y los sistemas interdependientes de la opresión, que lo que yo podría enseñar en dos semestres de clases dedicados a estudios de género, temas que suelo dar en diferentes universidades de Alemania. Mi investigación en este momento se enfocó en el concepto de interseccionalidad (término acuñado por

la abogada Kimberlé Crenshaw, basado en experiencias y reclamas feministas negaras como el Combahee River Colletive, y elaborado para contextos latinoamericanos y Caribeños por Mara Viveros Vigoya, entre otras) para abordar desigualdades entrelazados). Me interesaba mucho saber más sobre las actividades de las colegas cubanas en la academia y el activismo.

A partir de esa observación me di cuenta de que había interpretado la música negra como plataforma de una crítica más general, pero nunca desde una perspectiva de género. Luego, más fascinada con el tema, leí el fabuloso estudio de la activista e investigadora negra norteamericana Angela Davis sobre las “Blues Women” – las mujeres del Blues – titulado *Blues Legacies and Black Feminism* (1998). En este libro, Angela Davis destaca como las primeras cantantes del Blues como Ma Rainey, Billy Holiday and Bessie Smith en sus performances ya a principios del siglo 20 dieron voz a las experiencias de mujeres negras de la clase trabajadora, y en muchos sentidos, prepararon el camino para numerosos temas a los cuales las feministas iban a dirigirse más adelante – como la violencia de género, la pobreza, el amor libre, etc.. Davis enfatizó en particular el rol de las interpretaciones e performances de estas artistas más allá de las letras de los blues que

cantaron, es decir, a la dimensión estética y/o afectiva.

Otra referencia central para mí con respecto al rol de la música en general, y el hip hop en particular, como producción de conocimiento feminista antirracista (e interseccional) es el trabajo de la socióloga afro-norteamericana Patricia Hill Collins *From Black Power to Hip Hop. Racisms, Nationalism, and Feminism* (2006). En este libro, Hill Collins enfatiza que el hip hop feminista de hoy sirve como herramienta para comunicar temas feministas a (y dentro de) públicos más amplios y menos académicos. Según la autora, el hip hop comercial tiene el poder de oprimir y liberar a la vez, ya que lo hace de maneras contradictorias, o por lo menos ambiguas (si se piensa en las articulaciones sexistas y homofóbicas en el mismo género). Hill Collins les adscribe a las “feministas del hip hop” un nuevo enfoque del paradigma feminista en el cual “lo personal es político”, constituyéndose así una relación directa y necesaria entre la teoría y la práctica: “[B]lack women in the Hip-Hop generation [...] use the art form of rap as a forum to reach young women who have no other means of finding feminism. [...] [T]hese women are using public space in ways that are new and needed.” (192) [Mujeres negras de la generación hip hop usan la forma de arte del rap como un forum para aunar mujeres jóvenes las cuales no tienen otro manera de encontrar el feminismo. Estas mujeres están usando el espacio público de maneras nuevas y necesarias.] Aunque los aspectos que menciona la autora me parecen importantes, el enfoque de Hill Collins queda en mi opinión más bien limitado, ya que ella se refiere solamente al contexto estadounidense. Pero Hill Collins me hizo recordar como, cuando era joven, yo había escuchado a grupos como Salt'n'Pepa, Queen Latifah, o Lauryn Hill, artistas con mensajes bastante feministas – y que habían voces femeninas y feministas y queer en el hip hop ya desde el principio, las cuales muchas veces se silenciaron o fueron marginalizados con la comercialización del género.

En este marco, y a base de estas inspiraciones fue que se desarrolló mi enfoque en el hip hop no sólo como herramienta de transformación social de manera más general, pero en particular

como herramienta de producir conocimiento (y “teoría”) feminista, antirracista y anticolonial desde lugares y posiciones marginalizadas. Aún así, estas contribuciones son pocas veces mencionadas desde la perspectiva de producción de conocimiento Occidental. Con respecto a la circulación asimétrica de conocimiento queer y feminista, por ejemplo, la región del Caribe muchas veces sigue siendo considerada como un lugar de sexismo, de racismo, la prostitución y del turismo de sexo o del machismo, y para nada como el lugar de prácticas y teorizaciones (!) feministas anti-racistas que simultáneamente son.

La investigadora Tanya Saunders ha escrito y publicado obras importantes y excelentes sobre el contexto cubano con relación a esta temática. Y también los libros *Afrocubanas* (2011) y *Magín* (2015) referencian la larga historia de las prácticas e intervenciones feministas en Cuba, así como el blog *Negracubanateniaqueser* y el Directorio *Afrocubanas* (ambos en línea). La socióloga Yulexis Almeida Junco (2011) también ha elaborado en particular el concepto de la interseccionalidad para el contexto cubano. En la Cuba posrevolucionaria, las desigualdades de género y raza por mucho tiempo fueron tratadas como problemas ya resueltos por los logros de la Revolución, como ella enfatiza. Con la crisis socio-económica provocada por la caída de la Unión Soviética en los años 90', las desigualdades de género y raza se vieron reforzadas y se visibilizaron más con la apertura del mercado en muchos sectores de la sociedad cubana. Es en este contexto que surge el movimiento hip-hop en Cuba, y una nueva conciencia feminista (como muestra, entre otras, el grupo *Magín* el testimonio *Reyita* de Daisy Rubiera, 1997)

Las mujeres y activistas con las que hablé expresaron la importancia que posee el hip-hop para el feminismo afrodescendiente y antirracista en la isla, y en ese contexto muchas enfatizaron el rol de grupos como el de Krudxs [antes Las Krudas] como “fuente de inspiración y de cura.” [1] De modo similar, todas las feministas activistas y académicas con las que tuve la suerte de dialogar en la Isla en el 2015, me confirmaron que para el contexto reciente cubano, el hip-hop posee un interés particular.

La agrupación "Krudxs Cubensi", fundado en 1998 por las miembros del grupo OREMI, la primera organización creada y dirigida por lesbianas negras en La Habana, son pioneras importantes del feministas dentro del movimiento de hip-hop en Cuba con la agenda más radical e interseccional. Otras artistas de hip-hop como Instinto, Mariana, Yula, Explosión Femenina, así como la rapera Magia del grupo "Obsesión", también se fundaron en esta etapa y presentaron temas de mujeres negras (por ejemplo, en su canción "La llaman puta", sobre el jineterismo y en contra de los estereotipos que hay sobre las trabajadoras del sexo). El número 7 de la revista Movimiento dedicado a las mujeres en el movimiento de hip-hop, es una muestra del rol importante de estas pioneras. [2] Tematizando el sexismo en sus entrelazamientos con legados coloniales, racistas y clasistas, en su arte y su activismo muchas de ellas representan contribuciones claves al saber crítico feminista interseccional.

Además, muchos grupos de hip hop muestran en su arte una conciencia particular de los legados coloniales. Canciones como "Túmbenlo" y El Disco Negro de Obsesión", "Resistiendo" o " Akimiñongo" de Lxs Krudxs tematizan las dinámicas persistentes del poder en sus expresiones específicamente racializadas y sobre el género. A partir de esta posición crítica, estos grupos están creando espacios alternativos de encuentro. Se trata de encuentros que intentan superar las diferencias y las fronteras geopolíticas, racistas, y sexistas, enfocando el carácter múltiple de la exclusión, la desigualdad, y la opresión. Por ende, la psicóloga, y bloquera queer-feminista Sandra Álvarez (negracubanateníakeser) describe las artistas feministas de hip-hop (y Lxs Krudxs, en particular) como "el motor del feminismo AfroCubano" (en una charla que dio en Berlin). [3] Parece entonces que la música – y el hip-hop en especial – se dan como una herramienta o un medio especialmente apto para la práctica feminista (antirracista, anti-homofóbica etc.) así como anti-colonial.

Los orígenes del hip-hop son múltiples y las maneras en las que este género ha viajado a muchos lugares y se expresa en una gran variedad de formas y contextos son

fascinantes. Lo que además me fascina es cómo se aplica, se usa y se apropia la forma en lugares muy distintos. Parece que este género musical resuena particularmente con jóvenes marginalizados en muchos lugares. En los principios de los años 90', en Alemania también tuvimos artistas de hip-hop con una agenda crítica y antirracista. No sorprende que muchos de ellos eran alemanes negros o migrantes, y, cómo Advanced Chemistry (fundado en 1987, famosos por su canción "Fremd im eignen Land" ["extraños en su propio país"]) (1992) criticaron las estructuras violentas y racistas en el país, y las políticas de ciudadanía en particular.

Actualmente, se escuchan cada vez más y más voces feministas alemanas (como Sokee, Sonita, o Lady Bitch Ray, pero también la rapera berlinesa Nura de Eritrea). El rap y el hip-hop son evidentemente formas adecuadas y atractivas más allá de las palabras – que muchas veces no se entienden, o se entienden solamente por parte. Requiriendo nada más que una voz y mucho ritmo y técnica, el rap y el hip-hop no dependen de muchos recursos y ofrecen una estética resistente para expresar experiencias marginalizadas. Además, es una forma de contar experiencias y vidas, y a dar voz a quienes las cuentan/rapeen. Por lo tanto, la historiadora de origen alemán (trabajando ahora en la Universidad e Yale) Fatima El-Tayeb describe el hip-hop migrante (hablando de contextos europeos) como una "lingua franca diaspórica". Es por eso que en Bielefeld, donde yo trabajo, armamos unos materiales educativos acerca del "Hip Hop y Género", los cuales contienen un tutorial de rap (hecho por las raperas Rebeca Lane de Guatemala y Nakury de Costa Rica).

La gran variedad de las intervenciones artísticas en múltiples lugares del mundo muestra cómo el género del hip-hop sirve como herramienta para comunicar temas feministas más allá de las fronteras físicas y culturales. Estas intervenciones son además maneras de imaginar epistemologías feministas diferentes, para crear otros saberes y una comunidad/solidaridad. Un feminismo multidimensional, antirracista y anti-colonial – o interseccional, si se quiere – al respecto sigue la tradición de lo que Roberto Zurbarano describe como "una función revolucionaria" del hip-hop cubano (en

Movimiento No. 7, 2008/9). Zurbano enfatiza que esta función se basa en su ímpetu anti-imperialista y anti-eurocentrista, que él llama "cimarronaje cultural" – un término ya antes pronunciado por Wanda Kruda (desde el 2003).

El imaginario emancipatorio que comparten estos jóvenes es el de la Revolución Cubana, sus formas de lucha, sus actos de resistencia, su énfasis antimperialista; así como su característico cimarronaje cultural que ha configurado desde la Revolución Haitiana hasta hoy, la Historia y la Cultura cubanas. El rap cubano es un acto de cimarronaje que rechaza las marcas eurocéntricas aún dominantes en el actual campo cultural cubano y nos coloca frente a un nuevo sentido de lo caribeño que rearticula auténticas expresiones de la cultura popular. (Zurbano 2008, 19)

Además, numerosos artistas llaman la atención por los entrelazamientos muchas veces escondidos. Estas y estos se dedican a los diálogos entre los conocimientos, las prácticas, y las formas de conexión locales y globales y al proyecto de pensar nuevas formas de solidaridad y convivencia. Los feminismos establecidos (norteños, blancos, Occidentales, académicos, etc.) pueden ganar mucho con la inclusión y el diálogo con el "Nu Caribbean Feminism" – como lo llaman Lxs Krudxs – antirracista anticolonial y basado en la solidaridad local agrega también nuevos ejes importantes al concepto de la interseccionalidad (y más allá de las 'categorías' [de identidad]). Es a partir de allí que se crean nuevos espacios en el proyecto de la descolonización de los saberes dominantes, la circulación asimétrica de los saberes y conocimientos legados de las desigualdades persistentes coloniales, heteronormativas y racistas. En este proyecto son cruciales las hip-hoperas que representan un modo de rapear el feminismo de otra "manera", porque la revolución será feminista y antirracista – o no será.

Notas

[1] La autora agradece a todas y todos que le ayudaron a juntar las informaciones para su investigación y dialogaron sobre Hip Hop y feminismo en Cuba: sobre todo a Olivia Prendas y a Odaymara Cuesta; a Sandra (Abd'Allah-) Álvarez Ramírez, Mágia López, Roberto Zurbano y

Yulexis Almeida Yunco, así como a Yasmín Silvia Portales Machado, Afibola Sifunola, Georgina Herrera, Alejandro Zamora, Alberto Abreu, y a mi querida Liliana Bordet. Mil Gracias! De manera especial agradezco a mi "mamá Cubana", Magnolia Habaguanie Guibert Silega – la "Reina Africana" – por su hospedaje, su aporte y su amor. Que descanse en paz.

[2] Índice: "Nuevas voces, nuevos reclamos en la canción cubana"/ "Ser Magia en todo momento"/ "20 Razones para ser feminista en el siglo XXI"/ "Geografías en dicebles: utopías pancaribeñas y el territorio del Rap"/ "¿Qué es el Rap para Gloria Rolando?"/ "Mascara de una realidad violenta"/ "Alzar la voz: Un sueño compartido"/ ... / "Melisa Reviere en busca de las esencias"/ "Ennegrecer al feminismo"/ .../ "Mujeres en los márgenes: Reportaje después del feminismo"/

[3] Charla el 18 de mayo del 2015 en el Instituto Latinoamericano de la Freie Universität Berlín, notas de la autora.

Bibliografía

- Álvarez Ramírez, Sandra: Charla "Feminismo en Cuba", en el Instituto Latinoamericano de la Freie Universität Berlín, 18 de mayo del 2015.
- Davis, Angela Y. *Women, Race & Class*. New York: Vintage Books, 1983.
- Davis, Angela Yvonne. *Blues Legacies and Black Feminism: Gertrude "Ma" Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday*, Vintage, 1999.
- El-Tayeb, Fatima. *Undeutsch: Die Konstruktion des Anderen in der postmigrantischen Gesellschaft (X-Texte zu Kultur und Gesellschaft)*, Transcript, 2016.
- El-Tayeb, Fatima. *European Others: Queering Ethnicity in Postnational Europe*. University of Minnesota Press, 2011.
- Hill Collins, Patricia. *From Black Power to Hip Hop. Racism, Nationalism, and Feminism*. Temple University Press, 2006.
- Junco, Yulexis Almeida. "Género Y Racialidad: Una Reflexión Obligada en la Cuba de hoy," *Afrocubanas. Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales*, ed. por Daisy Rubiera Castillo, Daisy y Inés María Martiatu Terry, Ciencias Sociales, 2011, 133-149.
- Movimiento* (Cuban Hip Hop Journal), No. 7, 2008/09.
- Roth, Julia. "Rapear el feminismo de otra manera - Hip Hop y modos de producir conocimiento". *Cuba Posible*, 2016, <https://negracubanateniaqueser.com/2017/04/01/rapear-el-feminismo-de-otra-manera-hip-hop-y-modos-alternativos-de-producir-conocimiento/>.
- Roth, Julia. "Interseccionalidad". *InterAmerican Wiki: Terms - Concepts - Critical Perspectives*, Center for InterAmerican Studies, Universität Bielefeld, 2014, <https://www.unibielefeld.de/einrichtungen/cias/>

[publikationen/wiki/i/intersectionality.xml](#).

Roth, Julia. "Rap is Our Best Feminist Tool". Interview with the Cuban Hip Hop Duo La Reyna y La Real," *Feminisms in Movement*, ed. por Livia De Souza Lima, Edith Otero Quezada y Julia Roth, transcript Verlag, 2023, pp. 295-300.

Roth, Julia, Nicole Schwabe, et.al. (eds.). *Hip Hop y Género. Material educativo para una Educación no sexista*. Kipu Verlag, 2020.

Rubiera Castillo, Daisy: *Reyita, sencillamente. Testimonio de una negra cubana nonagenaria*. Verde Olivo, 1997.

Rubiera Castillo, Daisy y Inés Maria Martiatu Terry (eds.). *Afrocubanas. Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales*. Ciencias Sociales, 2011.

Rubiera Castillo, Daisy (ed.). *Magín. Asociación de Mujeres Comunicadoras: Tiempo para contar esa historia*. Ediciones Margín, 2015.

Saunders, Tanya L. *Cuban Underground Hip Hop: Black Thoughts, Black Revolution, Black Modernity*, University of Texas Press, 2015.

Zurbano, Roberto "Cuba. Doce Dificultades Para Enfrentar Al (neo) Racismo O Doce Razones Para Abrir El (otro) Debate." *Universidad de La Habana*, 273 (2012): 266-77.

interseccionalidad, el populismo de derecha y el género. El hip-hop en Cuba y cómo ha sido un medio importante en la articulación de una crítica feminista han sido temas centrales en su trabajo académico. Además de su labor académica, organiza proyectos político-culturales.

Discografía

Krudas Cubensi. "No me dejaron entrar en España", *Highly Addictive*, 2016.

____. "Mi cuerpo es mío", *Poderoxas*, 2014.

____. "Resistiendo", *Resistiendo*, 2007.

____. "Akimiñongo", *Kandela*, 2005.

____. "La gorda", *Kandela*, 2005.

____. "Eres bella", *Cubensi Hip Hop*, 2003.

Obsesión: *Album Negro*, 2011.

____. "Túmbenlo", 2010.

____. "La llaman puta", 2009.

La Real y la Reina: "Que se queme el arroz", *Miky y Repa* (Clean), 2017.

Biografía de la autora

Julia Roth es investigadora y docente en Estudios Americanos e Interamericanos en la Universidad de Bielefeld (Alemania). En libros como *Feminisms in Movement. Theories and Practices from the Americas* (2023) y *Global Contestations of Gender Rights* (2022) abarca las desigualdades globales, el colonialismo, la