

C U M B I A. CANTOS DE RESISTENCIA /CANTOS MIGRANTES

Francisco Arrieta

Francisco Arrieta, artista interdisciplinar. Semillero de Artes Vivas Pachuca, México, colabora con la Compañía de Arte Contemporáneo Circuito Liquen con sede en Bogotá, Colombia. Correo electrónico: franciscoarr@gmail.com

- Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas en la Universidad Nacional de Colombia.
- Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

Resumen

El siguiente texto es la huella escritural del performance *Cimarrón. Cantos de resistencia* (2019), que tiene su origen en el proyecto *En la punta de la lengua*¹. En estos trabajos de investigación/creación se rastrea el origen de la cumbia como canto de resistencia y canto migrante y su adaptación en formas de existencia que actualizan las memorias ancestrales para ser bailadas en la calle.

En el texto acudo a voces cantadas, escritas, bailadas y susurradas, palabras que salen de mi boca y palabras que salen de las bocas de otrxs, que invocan círculos de reconocimiento colectivo, a través de la liberación, el goce y el baile. Siguiendo el método de creación de los sonideros y de la narrativa oral.

Parte de esta huella son enlaces a una selección de cantos que la acompañan para hacer bailar al lector mientras lee.

Palabras clave

cumbia, memoria, resistencia, baile, cantos

Abstract

The following text is the scriptural imprint of the performance *Cimarrón. Chants of resistance* (2019), which has its origin in the project *On the tip of the tongue*.

This research/creation work traces the origin of cumbia as a song of resistance and migrant song and its adaptation in forms of existence that update ancestral memories to be danced in the street.

In the text, I resort to sung, written, danced and whispered voices, words that come out of my mouth and words that come out of the mouths of others, that invoke circles of collective recognition, through liberation, enjoyment, and dance. Following the method of creating sonideros and oral narrative.

Part of this imprint are links to a selection of songs that accompany it to make the reader dance while reading.

Keywords

cumbia, memory, resistance, dance, songs

¹ *En la punta de la lengua* fue un proyecto académico auspiciado por el Instituto Taller de Creación y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, en 2017. Directora, autora y co-autora del proyecto: Jaidy Díaz. En ese mismo año, el proyecto obtuvo una ayuda económica de la convocatoria de creación de Iberescena, dentro de su programa de Creación de dramaturgias y coreográficas. Creación: Jaidy Díaz y Francisco Arrieta. Los datos de esta ayuda están en este enlace: <http://www.iberescena.org/Files/Dramaturgias/1518436971-En%20la%20punta%20de%20la%20lengua.%20IBERESCENA.pdf> Una nueva deriva de esta investigación es el performance *Cimarrón. Cantos de resistencia*. Creación: Francisco Arrieta. Obtuvo el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (México) en la convocatoria Creadores escénicos de 2018.

Fecha de envío: 24/09/2021

Fecha de aceptación: 24/10/2021

DOI: [https://doi.org/10.18272/post\(s\).v7i1.2494](https://doi.org/10.18272/post(s).v7i1.2494)

Cómo citar: Arrieta, F. (2021). C U M B I A. cantos de resistencia / cantos migrantes. En *post(s)*, volumen 7 (pp. 286-325). Quito: USFQ PRESS

Cantos para abrir los caminos

Estoy rastreando

Estoy buscando

cimarrón

Francisco Arrieta, 2019.

RUEDA DE CUMBIA

círculo de memoria

círculo de resistencias

bailar alrededor de la fogata

bailar alrededor de los cuerpos

El gesto es el baile porque vincula y relaciona.

El baile de la **cumbia** pone en relación cuerpos, tiempos, territorios, misterios, resistencias.

Hacer mundos desde el baile.

Hacer mundos bailando

Colección de fragmentos de mundos que toman forma en el baile, en los pasos, en las vueltas

en
la
mano
que
abrazo
la
cadera

En el encuentro de miradas mientras el mundo gira alrededor.

Construir una memoria que me toca inventar.

memoria

Francisco Arrieta, 2019.

Canto del tambor pechiche

Una canción
 un baile
 Un toque de tambor
Una cumbia sonidera
Una flauta de millo
Una **c u m b i a** rebajada
Un acordeón

El baile en medio de una rueda
 a la mitad de la calle
 de la colonia.

Arquitecturas barriales testigas de los movimientos, de las contorsiones de lxs humanxs.

testigxs de la vibración que el sonido provoca en los vidrios de las ventanas, en las láminas de algunos techos, en los zaguanes, en los cimientos de las paredes que anuncian el baile.

En la paz de la **c u m b i a**

Una canción para bailar
Abrir la pista
Entrar al círculo
...la calle
...la ciudad
...la memoria
...la resistencia

Poner a bailar a lxs ancestrxs

El ancestro acordeón
la ancestra guacharaca
la ancestra flauta de millo

Debemos tener un pasado para hacer un futuro con él

tomo lo que puedo para hacer mundos, activar memorias que habitan en mi cuerpo... de antepasadx africanxs, cimarronxs,

Aprendiendo de lo desconocido

Usando lo que puedo
Hurtar un texto
Improvisar una cumbia
Habitar un misterio
Inventarnos unos pasos

Descubrí una huella que me relacionó con mundos que desconocía, pero a los que pertenezco desde tiempos ancestrales, memorias que se activaron en el transitar territorios y bailes. Músicas de tambores que convocaron fantasmas y rumores de un pasado que bailaba frente a mí, en una rueda, en la noche, alrededor de cuerpos rabiosos, resistentes, gozosos, excitados, en trance, libres.

Ahora cómo sigo mi camino si no es bailando.

Ahora sigo mi camino replicando el tambor... convocando fantasmas, cantos, sustos, suspensiones.

Francisco Arrieta, 2019.

Cantos para recordar a los muertos

Abro un círculo rojo. Enciendo una vela. Mis manos tiemblan. El corazón se acelera. Los ojos miran hacia un lugar que nunca he visto. Trance. respiro profundo. Estoy descalza.

Invocar cantos y voces

La memoria del cuerpo se abre.
CUIDAR LA MEMORIA
CUIDAR EL DESPLAZAMIENTO
BAILAR EL DESPLAZAMIENTO
BAILAR LA RABIA
BAILAR LA RESISTENCIA
BAILAR EL PRESENTE
ESCUCHAR
RECORDAR
ESCUCHAR CON EL CUERPO
ESCUCHAR BAILANDO
ESCUCHAR CON EL CUERPO
CIERRA LOS OJOS Y BAILA
CIERRA LOS OJOS Y ABRE LA MEMORIA
RECUERDA
BAILA
BAILA

Desde ahora soy un canto de voces. Cúmulo de voces diversas que celebran aquí sus alientos.
Vengo sí (guijando una huella de dioses, de hábitos, de lenguas. Me enfrento al desorden implacable de esas voces. Cantos.

Cantos de gaitas y tambores

Cimarrón

Cortinas

Agujeros

Espeluznante

Paisajes

Raro

Cruces

Tránsitos

Pliegues

Suicidio

Cimarronaje

Soy uno de los (cimarrones) macheteados en el Central Santa Lucía. Soy Cristo. Soy Juan. Soy el Florentino, macheteados en el Central Santa Lucía. Un machete impuesto sobre sí mismo. Pudiera ser eso: un machete.

Pudiera ser un machete o un palenque. Pudiera ser un palenque, o un grillete o un látigo. Pudiera ser un látigo o una lanza. Pudiera ser una lanza o un cascabel. Pudiera ser un cascabel o un bozal. Pudiera ser un bozal o un jíbaro. Pudiera ser un jíbaro o un fugitivo. Pudiera ser un fugitivo o un rancheador. Pudiera ser un rancheador o una hacha. Pudiera ser una hacha o un verdugo. Pudiera ser un verdugo o un rebelde. Pudiera ser un rebelde o un santo. Pudiera ser un santo o un diablo. Pudiera ser un diablo o un enfermo. Pudiera ser un enfermo o un San Lázaro. Pudiera ser un San Lázaro o un Eleggua. Pudiera ser un Eleggua o un blanco. Pudieran ser un blanco o un Obbatata. Pudiera ser un Obbatata o un perdón.

Pudiera ser la fuga. Pudiera ser la fuga. Pudiera ser la fuga.
Un caballo cimarrón.
Una cabra cimarrón.
Un perro cimarrón.
Un conejo cimarrón.
Un gato cimarrón.
Una vaca cimarrón.
Un toro cimarrón.

Ningún cimarrón se atrevió a escribir esto. Escribo en calzones en un palenque cubano. Hoy vivo aquí, pero desde que llegué al palenque soy un cimarrón sin territorios. El palenque es una ilusión de territorialidad. Sin territorios.

Huí.
Emigré.
Deserté.
Planté.
Corrí.
Caminé.
Robé.
Violé.
Violé el tronco de un árbol.

La costumbre de cortar la cabeza con la hoz es muy antigua. Soy una apariencia fugitiva, una figura de ensueños; identidad híbrida y fantasmagórica. Soy el decapitado del palenque.

Huir y emigrar. Huir y emigrar. Huir y emigrar y desertar. Huir y emigrar y desertar y plantar. Huir y emigrar y desertar y plantar y correr. Huir y emigrar y desertar y plantar y correr y caminar. Huir y emigrar y desertar y plantar y correr y caminar y robar y violar. Huir y emigrar y desertar y plantar y correr y caminar y robar y matar y violar el tronco de un árbol.

Un instante y la llama. La llama o la lágrima desaparece. Y sin embargo sé cómo es el alma del desapego. Algunas veces no somos más que el reflejo del cimarronaje.

Un lapso y soy un lapso y soy un cimarrón, poeta, ladrón y violador de espacios ajenos en un palenque que me recepta. Un palenque extraño, raro, espeluznante.

El Cimarronaje es muy duro, un yunque.

La vida es muy dura, un yunque.

La muerte es muy dura, un yunque.

El palenque es muy duro, un yunque.

La tortura es muy dura, un yunque.

El látigo es muy duro, un yunque.

El barracón es muy duro, un yunque.

El machete es muy duro, un yunque.

La migración es muy dura, un yunque.

La dictadura es muy dura, un yunque.

El negro es muy duro, un yunque.

¡Ten voluntad, cimarrón, la única tabla de salvación que la vida nos ofrece!

Para que no se escriba blasfemia contra mi nombre digo que estos, los cimarrones,
sobreviven.

Cimarrón, esto produce un desaliento...²

2 Texto del escritor cubano Edgar Ariel para *Cimarrón. Cantos de resistencia*.

aliento

Francisco Arrieta, 2019.

LUMBALÚ

Despedir a los muertos

Palabras que bailan en un círculo para trenzar sufrimientos, rabias, desconcierto.
Palabras-plegaria.

Persiguiendo el rastro de la cumbia me encontré a mí mismx. En mi cuerpo múltiples cuerpos que desbordan la piel y salen en sudoraciones que recorren el **c u e r p o**, reclamando este tiempo. He migrado, he caminado, he dejado de comer, he bebido hasta el amanecer entre cantos que se confunden con las olas furiosas del mar. He atravesado cientos de kilómetros para autorreconocerme en el sonido que acumula **ancestras cimarronas, indígenas, tambores, flautas, acordeones, calles, viche, ron, mezcal**.

BULLERENGUE

Rueda de bullerengue

GAITEROS DE SAN JACINTO

Cumbia de la tierra

REY DE ROCHA

LUMBALÚ

Invocar, evocar, accionar los cantos para traer esos tiempos y espacios.
El canto invoca esas rabias
Cantos ancestrales
Cantos de tambores
Cantos de cuerpos
Cantos de vida
Cantos de celebración
Cantos de muerte
Cantos de rabia
Cantos delirantes del miedo

Cantos y voces de seres humanos cuya lengua natal fue condenada al silencio.

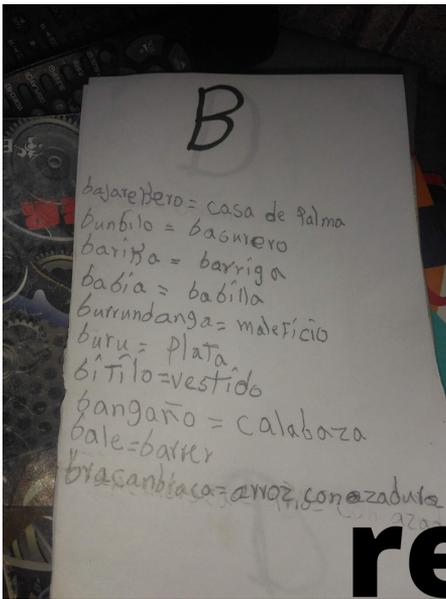

Cantos de canciones ausentes
Gritos que recuperan el mundo del que han sido despojados

Cartografía sensible de cantos
M e m o r i a

¿Qué **m e m o r i a** africana habita en mí?
¿Qué **m e m o r i a s** se activan en mi cuerpo?
¿Qué?

El sufrimiento, el padecimiento, la tragedia de miles de hombres y mujeres por un mundo que con sus dioses, sus ríos y sus bosques les ha sido arrebatado.

Francisco Arrieta, 2019.

resistencia

CANTOS CONTRA LA INFAMIA

Cantos contra la palabra impuesta
Cantos contra aquello que sepulta el ser
Cantos contra el despojo de toda humanidad

¿Cómo remontar el manso río de la **m e m o r i a**?

¿Cómo resguardar esta **m e m o r i a** que nos llega en forma de cantos y sonidos?

CHIMANKONGO-LUMBALÚ. Graciela Salgado
BULLERENGUE. Paulino Salgado

Cantos re apropiados

soy lanzado en círculos irreales, presa de un terror indecible,
pero feliz de perderme en una tormenta onírica,
me disloco, me reorganizo y engendro con sangre y lágrimas

Agotarme en danzas más o menos tendientes al éxtasis
Trance

Una orgía muscular en el curso de la cual la agresividad más aguda, la violencia más inmediata se canaliza, se transforma, se escamotea.

El círculo de la danza es un círculo permisible. Protege y autoriza.

A horas fijas, en fechas fijas, nos encontramos en un lugar determinado y bajo la mirada grave de la tribu, nos lanzamos a una pantomima aparentemente desordenada, pero en realidad muy sistematizada, en la que por múltiples vías, negaciones con la cabeza, curvatura de la columna vertebral, inclinación hacia atrás de todo el cuerpo, se descifra abiertamente el esfuerzo grandioso de una colectividad para exorcizarse, liberarse, expresarse

Todo está permitido
Todo está permitido porque, en realidad, no nos reunimos sino para dejar que surja volcánicamente la libido acumulada, la agresividad reprimida.

Muertes simbólicas

Cabalgatas figuradas

Múltiples asesinatos imaginarios... todo esto tiene que salir.

Los malos humores se derraman tumultuosos como torrentes de lava

Trituraciones de la personalidad

Desdoblamientos

Disoluciones

CANTOS ANCESTRALES de Guamanga. Ceferina Banquéz

Francisco Arrieta, 2019.

Viejas cantadoras que alegraban las extenuantes jornadas de laboreo con sus vitales cantos en sus cantos narra de su vida y su transcurrir en su cotidianidad.

Cantos de resistencia
componen mientras siembran

narran prácticas cotidianas y ancestrales. también la violencia que han vivido en esta zona

Bullerengue
sentado
chalupa
fandango

canto bailado que proviene del cimarronaje
Bety Ochoa. Cantadora de **cumbia**

UBUNTU. San Basilio del Palenque

sobre los cantos de resistencia y rebeldía de la costa caribe colombiana y su viaje a México

Migrar

Francisco Arrieta, 2019.

cantos

RUTA

Buenaventura. Pacífico ---- Currulao ---- marimba de chonta

Puerto Escondido. Caribe ----- Bullerengue ----

San Pelayo. Caribe ---- Porro ----

Cali. Pacífico ----- Salsa / currulao // Arrullos

Barranquilla. Caribe ---- Cumbia / picó / champeta

Banco, Magdalena. Caribe ---- Cumbia

Valledupar. ----- Vallenato

Palenque -----Mapale-----tambor pechiche

Santiago de Tolú -----Cerece-----

Cumbia sabanera

San Jacinto ----- Cumbia----- Gaiteros de San Jacinto /Andrés Landero

Cartagena ----- Champeta ---

La Habana

Santiago de Cuba

Ciudad de México

Colonia el Peñon de los Baños

Colonia Aragón

Real del Monte

Colonia 11 de julio

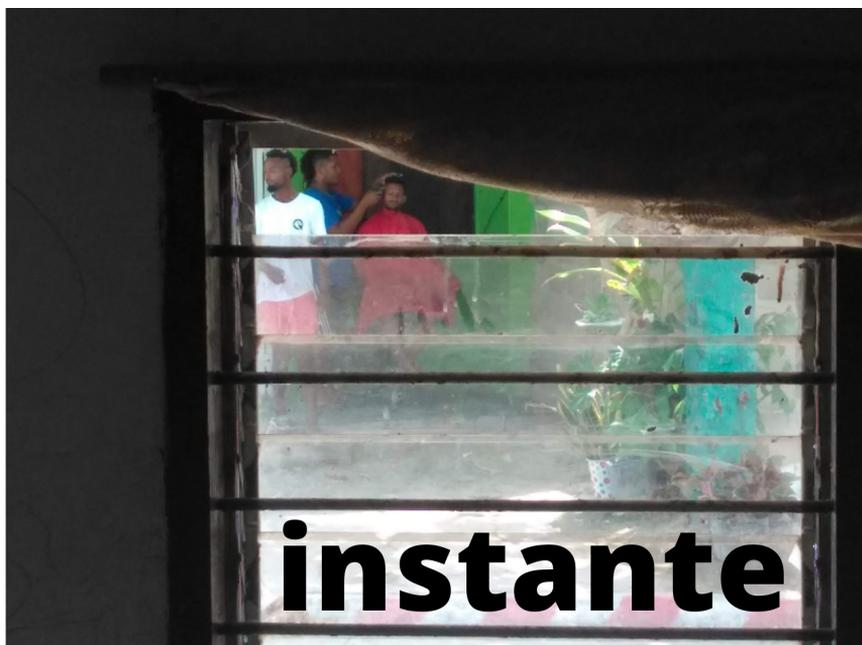
Monterrey

Cumbia en la calle

Desde el momento en que lxs primerxs negrxs, esclavizadxs fueron obligadxs a cruzar la puerta en Cartagena, Colombia, en Cuba, en Haití, en Brasil, en México, forjaron otra memoria, una memoria de rebeldía, resistencia y negociación para reinventarse como sujetos en los nuevos territorios. Fundaron identidades en medio del dolor y voces propias para silenciar el ruido de las cadenas.

Chimankongo - Lumbalú - rituales funerarios en San Basilio de Palenque

Celso Piña. Cumbia Sampuesana
Celso Piña ft Control Machete. Cumbia sobre el río
Andrés Landero. Cumbia de las estrellas REBAJADA
Petrona Martínez. A rro rró
Sonido La Timba. La evolución de la cumbia
La Changa
Sound system Rey de Rocha
Alberto Pedraza. Cumbia Sampuesana
Petrona Martínez. Un niño llora en los Montes de María
Petrona Martínez. Rama de tamarindo

Francisco Arrieta, 2019.

Los diversos caminos fundaron los diversos destinos,
y el sol se ocupó de repartir los colores.

Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la
tierra, tenemos más colores que el arcoíris del
cielo; pero somos todxs africanxs emigradxs.

Nuestras piernas, nuestros pies, nuestro cuerpo,
nuestros cantos, nuestros cuerpos...

cuerpos melancólicos...

el cuerpo del mexicano baila la cumbia rebajada,
en el norte, baile pausado, ritmo lento... la
resistencia en el cuerpo.

La cumbia colombiana migra a toda Latinoamérica como canto de barrio, como canto de resistencia.

Círculo de resistencia

En México existe un acento, una variante, una adaptación, una transformación: varias historias hay alrededor de esta variante. Cumbia sonidera. Cumbia rebajada. Satanás.

Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido...

El melómano

Los melómanos del barrio, por ahí por los años cincuenta, sacan su tornamesa por la tarde para que bailen lxs vecinxs; aquellxs se obsesionan y empiezan a construir sus propias bocinas, cada vez más potentes (les llaman “roperos”), y de la vecindad el baile se desborda a la calle, esa calle que es fundamental de la cultura sonidera.³

El melómano, ya en la década de los setenta, viaja a Colombia, a Puerto Rico, a Perú, a Ecuador, para buscar acetatos, rolas, música que de otra manera nunca hubiera llegado hasta México.

3 Textos provenientes de Jesús Cruzvillegas, *Pasos sonideros*. Ciudad de México: Proyecto Literal, 2017.

San Pedro de los Baños. CdMx
Tepito. CdMx
11 de Julio. Pachuca
Real del Monte. Hidalgo
Puebla
Ciudad Neza
Barranquilla
Cartagena

se empieza a usar **micrófonos**, a anunciar las **canciones** y crear sus **logos** y **estilos** propios, su base de fans.

Hoy en día, los grandes sonideros son dueños de toneladas de equipo, se mueven en tráilers y trabajan con docenas de asistentes; mueven a miles de personas y tienen su propio lenguaje.

Música tropical

Salsa, cumbia, guaguancó, son.

Colonia Peñón de los Baños, la “Colombia chiquita”

Jugar con el volumen y las revoluciones.
efectos para alterar la voz / *delay*

Puedes bailar en pareja (hombre con hombre, mujer con mujer, mujer y hombre)
tríos o grupos completos.

Baile sonidero: se usan más los brazos y los saltos, y los movimientos más amplios.

Ely Fania. Sonidera Azcapotzalco.
Marisol Mendoza
Sonido Duende
Sonido Divanny de Ecatepec
Sonido El Pato de Azcapotzalco

si una mujer
quiere ser sonidera,
siempre hay alguien
por encima que la
está criticando y
diciendo: "tienes que
tener una buena voz,
tener equipo, tener
trayectoria..."

Guaracha y la Matancera

La Calle

Rueda de canto migrante

La **cumbia** es una espiral somática centrípeta sin fin que sostiene gente junta.

Las mismas
fuerzas y tecnologías
que se manifiestan en
el baile de la cumbia
están encarnadas en las
manifestaciones frente
a las fuerzas del Estado.

Poner el cuerpo desde el **goce**. Autorreconocimiento. Negociaciones.

El **baile** sonidero congrega, potencia, organiza memorias colectivas que se cruzan con la **calle**, con el barrio, con la ciudad.

El baile sonidero reorganiza subjetividades desde la potencia del **cuerpo**, sin hablar.

Ganar la **calle**. Evadir el control, la privatización, la hegemonía.

Las voces siguen migrando: de Ciudad de México a Estados Unidos, de Pachuca a Ecatepec, de Puebla a Texas, del Peñón de los Baños a la Romero Rubio...

La voz de la Changa, de la cigarrita, del duende, interviene el canto, interviene el baile.

Cumbia rebajada, canto migrante y resistente

Bailo entre saludos que se distribuyen libremente entre la calle, entre el humo de la marihuana y el trancazo del Chemo. Zapatillas, pantalones apretados, cabello largo amarrado. Dos hombres se toman de la mano y esperan su turno para entrar a la rueda a bailar. Un hombre y una mujer se huelen mientras bailan cumbia evocando las danzas aztecas que un día se bailaron sobre esas mismas calles.

¿Qué vive el cuerpo en el baile sonidero?
¿Qué vive el cuerpo en la cumbia rebajada?
 ¿Qué se preserva?
 ¿Por qué sigue en la calle?
 ¿Por qué evolucionan los pasos?
 ¿Por qué es un espacio de tolerancia?

fugitivo

Francisco Arrieta, 2019.

La música es una huella

El baile es una huella y el gesto

La **cumbia** sonidera, la **cumbia** rebajada es una huella reconstruida que ha viajado hacia el norte.

Cimarrones bailando **cumbia** rebajada en la colonia Guadalupe de Monterrey
Palenques cubanos en la Ciudad de México
Guaguancó y son montuno en los ranchos de Pachuca

La huella va por la tierra que nunca volverá a ser territorio

RUEDA
DE
CUMBIA

Referencias:

Fanon, F. (1963). *Los condenados de la tierra*. Fondo de Cultura Económica.
Cruzvillegas, J. (2017). *Pasos sonideros*. Ciudad de México: Proyecto Literal.

Cantos en orden de aparición:

Eleguá

Merceditas Valdés
Cantos para abrir los caminos

Toques de bullerengue

Paulino Salgado, "Batata"
Canto del tambor pechiche

Alabao

Elena Hinestroza
Cantos para recordar a los muertos

Mi suspiro

Gaiteros de San Jacinto
Cantos de gaitas y tambores

Chimankongo

Lumbalú de Graciela Salgado
Despedir a los muertos

Un niño llora en los montes de María

Petrona Martínez
Rueda de bullerengue

La pava congona

Andrés Landero
Cumbia de la tierra

Cumbia Sampuesana

Sonido Siboney
Cantos re apropiados

A rro rró

Petrona Martínez

Cantos de resistencia

Evolución de la cumbia

Grupo Los Platinos

Migrar

La Campanera (Nueva versión Aniceto Molina)

Sonido La Changa

Cumbia en la calle

Cumbia de las estrellas rebajada

Grupo Kolombia

Círculo de resistencia

En Nuevo León se baila la cumbia rebajada

Grupo Kolombia

Rueda de canto migrante

Cumbia de satanás

La cumbiera

Cumbia rebajada, canto migrante y resistente