

**CUBA HIP HOP. COLECCIÓN Y MEMORIA DE UNA CULTURA (1980-2018):
PRIMERA EXPOSICIÓN SOBRE HIP HOP CUBANO EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ Y SUS DERIVAS**

**CUBAN HIP HOP. COLLECTION AND MEMORY OF A CULTURE (1980-2018):
FIRST EXHIBITION ON CUBAN HIP HOP AT THE JOSÉ MARTÍ NATIONAL
LIBRARY OF CUBA AND ITS DERIVATIVES**

Alejandro Zamora Montes
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Cuba
zamo78azm2007@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5970-3139>

Jorge Luis Montesino Grandías
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Cuba
montesinoleandro@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0609-0997>

Luis Amaury Rodríguez Ramírez
Asociación de Escritores de la UNEAC de Pinar del Río, Cuba
luisbelerofonte@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1911-7765>

Recibido: 17 de febrero de 2022

Revisado: 14 de marzo de 2022

Aprobado: 3 de abril de 2022

Cómo citar: Zamora Montes, A.; Montesino Grandías, J. L.; Rodríguez Ramírez, L. A. (2022). Cuba Hip Hop. colección y memoria de una cultura (1980-2018): primera exposición sobre hip hop cubano en la biblioteca nacional de Cuba José Martí y sus derivas. *Bibliotecas. Anales de Investigación*; 18 (2), 1-13

RESUMEN

Se exponen dimensiones sobre el Hip Hop como plataforma integradora y su ampliación en la actualidad como industria cultural y campo de estudio, el concepto de archivo, algunas instituciones mundiales relacionadas con el campo archivístico, algunos de los archivos globales existentes para conservar la memoria de esta cultura, los antecedentes históricos y creación de la primera exposición-archivo de Hip Hop cubano en la Sala de Música "León-Muguercia" de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y su connotación a nivel nacional e internacional, la documentación recopilada en función de la propia exhibición y su posterior crecimiento exponencial. Apoyado en los siguientes datos, se propone la creación de un futuro archivo regional sobre cultura Hip Hop, que permita balancear las narrativas hegemónicas respecto a una cultura nacida en los Estados Unidos, con antecedentes latinos y caribeños, y que funcione como una plataforma filosófica para entender su introducción y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, a partir de una memoria propia o *emic* construida sobre la base de documentaciones múltiples.

PALABRAS CLAVE: Hip Hop, archivo, memoria, documentación

ABSTRACT

Dimensions about Hip Hop as an integrating platform and its current expansion as a cultural industry and field of study, the concept of archive, some world institutions related to the archival field, some of the existing global archives to preserve the memory of this culture, the historical background and creation of the first exhibition-archive of Cuban Hip Hop in the "León-Muguercia" Music Hall of the José Martí National Library of Cuba and its connotation at national and international level, the documentation compiled for the exhibition itself and its subsequent exponential growth are presented. Based on the following data, it is proposed the creation of a future regional archive on Hip Hop culture, which allows to balance the hegemonic narratives regarding a culture born in the United States, with Latin and Caribbean antecedents, and that works as a philosophical platform to understand its introduction and development in Latin America and the Caribbean, from an own memory or *emic* built on the basis of multiple documentations.

KEYWORDS: Hip Hop, archive, memory, collection

INTRODUCCIÓN

La cultura Hip Hop es el fenómeno popular y cultural más interesante de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Hoy, es una industria cultural que factura ganancias multimillonarias, contiene un *Star System* y campo de estudio que cuenta con disciplinas múltiples. Existe hip-hop y su elemento básico más pronunciado: la música rap, en todos los continentes. En el caso específico de Cuba, la cultura Hip Hop cuenta con más de veinte años de existencia, ello se expresa en la amplia elaboración de discursos, representaciones y contenidos diversos: publicaciones seriadas, audiovisuales, discografía, moda, fotografías, historietas, tecnología, utilización del género musical rap por reconocidas agrupaciones de música popular bailable, entre otros. Lo antes expuesto significa que existe una ontología y producción cultural. Sin embargo, en nuestro país, son escasos los acercamientos científicos respecto a este movimiento

cultural, tanto como que el mismo cuente con la creación de archivos devenidos plataformas de conservación de su memoria.

Birjina López García (2015), señala que: “*El documento de archivo es un proyectil de información, un reflejo de la sociedad, de sus actividades, un pedazo de historia, de memoria*”. Lo que está directamente relacionado con la función principal de cualquier archivo y archivista: crear sensibilidad respecto a la tradición y ser una plataforma para la evidencia, lo testimonial, que permita tender puentes intergeneracionales y constituirse como mecanismo indisoluble a la hora de conservar la memoria nacional de las sociedades. La archivística constituye una rama de las denominadas Ciencias de la Información. Según el diccionario de la RAE, la palabra “archivo” procede del latín *archívum*, y este del griego *archeion* o *arkhé*, lo que por regla general define el lugar que contiene un conjunto organizado de documentos producido por una persona, institución o sociedad a lo largo del tiempo. En la actualidad existe una amplia clasificación de archivos, dígame los nacionales, comunitarios o populares, los personales, y una variedad de términos relacionados con esta especialidad, tales como: accesibilidad, metadatos, principio de orden original (Barnard & Voutssas, 2014), entre otros.

El 9 de junio está considerado como el Día Internacional de los Archivos, y existe una importante plataforma global denominada Consejo Internacional de Archivos (ICA), con subramas como ALA (Asociación Latinoamericana de Archivos), ESARBICA (Rama Regional para África Oriental y del Sur), ARBICA (Rama Regional Árabe), entre otras. Asimismo, el Instituto Hemisférico de Nueva York (HIDVL, del inglés *Hemispheric Institute Digital Video Library*) preserva y provee el acceso público a documentación con un perfil trilingüe (español, inglés, portugués), y relativo a Cuba se encuentra información relacionada con el pintor Manuel Mendive, el teatro Buendía y el desaparecido proyecto multidisciplinario OMNI-Zona Franca. En la revista especializada *Gazeta del Saltillo* correspondiente a enero-abril de 2019, aparece una entrevista realizada al archivero alemán Peter Blom, quien desde 1992 dirige el Archivo Municipal de Heidelberg, y es reconocido globalmente por la interesante manera de utilizar sus fondos documentales (Muñoz, 1992). Por ubicar dos ejemplos concretos: su institución publicó dos libros, uno sobre la historia de la cerveza y las cervecerías ubicadas en Heidelberg, y otro sobre la historia de la música *beat* en ese mismo territorio. Esta última acción cultural fue promovida de conjunto a un concierto, en un bar apropiado para tal uso. Los fondos del Archivo de Heidelberg se han “movido” de manera itinerante por Latinoamérica, Asia y Europa, pues una de las maneras más perspicaces de visibilizar los fondos de un archivo es desde las exposiciones, que devienen muestras de las materias culturales que se desean promocionar.

Estado de la cuestión: archivos globales sobre cultura Hip Hop

Acerca de la conjunción archivos + cultura Hip Hop, existe información accesible, como por ejemplo en el Instituto Hemisférico de Nueva York, donde puede consultarse todo lo relacionado con la obra de Danny Hoch, reconocido especialista en la modalidad teatro-hip hop, el *Hip Hop Theater Festival (Hi-ARTS)*, el proyecto UNIVERSES (un grupo teatral de artistas y escritores amantes del rap y el jazz), entre otros. La Universidad de Cornell posee hasta el momento la colección más grande del mundo en lo relativo a objetos y grabaciones de hip-hop. Dicha institución atesora estos fondos desde el año 2007 hasta la fecha, y dentro de las estrategias promocionales se encuentra el invitar a artistas representativos de esta cultura con el objetivo de mostrar/registrar sus historias de vida y aprovechar sus experiencias como fuentes orales autorizadas que resulten útiles *a posteriori* para estudiantes y docentes. Otras universidades como

la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Atlanta, New Orleans, Massachusetts, también albergan documentación sobre esta materia. Henry Louis Gates Jr. es el director del Instituto W.E.B. Du Bois de Estudios Africanos y Afroamericanos de la Universidad de Harvard, a su interior existe el *Hip Hop Archive & Research Institute*, donde se albergan miles de libros y publicaciones seriadas de temática hip-hop, colección de vinilos, videojuegos, historietas, juguetes que evocan a raperas/os famosas/os, tecnología, moda, etcétera.

El *Urban Nation Museum of Berlín*, es la primera institución dedicada al arte urbano contemporáneo bajo la dirección creativa de Yasha Young y la dirección gerencial del doctor Christopher Vorwerk, la cual opera con una fuerte conciencia comunitaria. En París existe *Fluctuart*, el primer museo flotante de arte urbano, ubicado sobre el río Sena. En la ciudad de Miami, el *Museum of Graffiti* preserva todo lo relacionado con este elemento gráfico constitutivo de la cultura Hip Hop en forma de recortes periodísticos, exposición de diferentes tipos de *sprays*, así como la posibilidad de que artistas o público en general elaboren grafitis de manera física o virtual en paredes o pantallas dispuestas para tal uso. En la actualidad se trabaja intensamente en el *Universal Hip Hop Museum*, un mega proyecto consistente en un edificio que abrirá sus puertas en el 2023 bajo la dirección ejecutiva de Rocky Bucano, donde serán albergados miles de documentos relacionados con la cultura Hip Hop. Dentro de los contribuyentes se encuentran el *Harvard Hip Hop Archive*, el Museo Grammy, el *NYU Hip Hop Education Center*, la colección Hip Hop ubicada en la Universidad de Cornell, el *Smithsonian Institute Museum*, entre otras importantes instituciones. Se espera que este futuro espacio cultural maneje más de un centenar de eventos en vivo y consiga un elevado impacto socioeconómico. *Generation Hip Hop Global* es otra importante plataforma estadounidense encargada de compilar lo relacionado con la memoria histórica de este movimiento cultural, así como la creación de agendas que tienen que ver con el desarrollo, pedagogía y empoderamiento de las comunidades hiphoperas. El objeto social del *Trap Music Museum*, en Atlanta, es el de resguardar uno de los géneros musicales más polémicos de la contemporaneidad. Los creadores son el rapero y actor Clifford Joseph Harris Junior (T.I.) y el artista visual D.L.Warfield. El *Houston Hip Hop Research Collection* (2022), está alojado en la biblioteca de la Universidad de Houston, y cuenta con miles de discos de vinilo, fotografías y otros documentos constitutivos. Un rasgo importante de esta colección es que enfatiza la enorme contribución de los latinos a la cultura Hip Hop en la escena cultural de Houston. El *Mexican American Hip Hop Archive* (Archivo de Hip Hop Mexicanoamericano: MAHHA, 1980) documenta y resguarda la contribución de México a la cultura Hip Hop, cuya inspiración parte de otros proyectos dedicados a la memoria hiphopera global tales como: el *UCLA Chicano Studies Research Center*, el *Smithsonian Hip Hop Archive*, el *Harvard Hip Hop Archive and Research Institute*, y el *Cornell Hip Hop Collection*. El principal objetivo del MAHHA consiste en la creación de una colección digital que incluye volantes, carteles, equipos tecnológicos y musicales, letras, entre otros. Si bien el *Archivo Digital de Efímera de América Latina y el Caribe* (Universidad de Princeton), no se especializa en la cultura Hip Hop, contiene alguna documentación al respecto. Este proyecto ha podido convertirse en una realidad gracias al apoyo del *Council on Library and Information Resources* y el *Latin Americanist Research Resources Project*. Existe el Museo de la cultura Hip Hop nombrado *Acrópolis* en la localidad Engativá, del Distrito Capital de Bogotá, Colombia. Su creador es el gestor cultural y coleccionista Marlon Montano (Mathyz), así como el Museo del DJ (pensado para visualizar parte de la historia de la empresa mayorista en tecnología KOL-RAM) en Buenos Aires, Argentina. La *Red de Estudios Interdisciplinarios de Rap y Hip Hop*, perteneciente al Consejo Latinoamericano de Ciencias

Sociales (CLACSO, 2021), consiste en la creación de un grupo inter universitario que investiga de modo transdisciplinar estas temáticas.

DISCUSIÓN

Imag. 1. Primera Exposición de Hip Hop cubano en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí

Pie de imagen: De izquierda a derecha, el bailarín de *breakdance* Miguel Ángel Abreu Larrondo (Miguel La Peste), el poeta y ensayista Víctor Fowler Calzada, el bibliotecólogo e investigador Tomás Fernández Robaina, y el historiador Eduardo Torres Cuevas, exdirector de la BNCJM. Al fondo, sosteniendo la mano de Fowler, el curador de la exposición Jorge Luis Montesino Grandías.

La primera Exposición de Hip Hop cubano, tuvo lugar el 14 de noviembre de 2018 en la Sala de Música “León-Muguerca” de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM, *Librínsula*, 2018, 206-393). Como en toda lógica de proceso socio histórico, existieron antecedentes. El primero son las palabras del poeta y ensayista Víctor Fowler Calzada presentes en el libro *Rapear una Cuba utópica. Testimonios del movimiento hiphopero* (Zamora, 2017), alertando sobre la ausencia de documentación centralizada relativa al hip hop nacional, debido a su dispersión:

¿Dónde están los archivos del hip hop cubano? ¿Dónde está la memoria histórica del hip hop cubano? Miles de fotografías, montones de grupos. ¿Dónde están las canciones, si tú quieres oírlas? Porque grabaciones institucionales no deben sumar ni veinte. Producciones de casas disqueras... ¿cuántas son? Pongamos que haya veinte, lo que estoy seguro es que no hay cincuenta. ¿Dónde están los documentales, nacionales y extranjeros? Porque se han hecho de los dos. ¿Los pósters, los flyers, dónde se pueden localizar los artículos críticos? ¿Quién hizo una bibliografía del hip hop cubano? ¿Quién reunió toda esa información junta? ¿Quién tiene un control de cuáles fueron los conciertos importantes, las grabaciones aficionadas que se han hecho? (p. 334).

Cuatro años antes, en el noveno Simposio de Hip Hop Cubano que tuvo lugar en la Casa del ALBA, Fowler (2014) también mencionó brevemente esta necesidad, y la importancia que para ello revestía la

labor y compromiso de los activistas hiphoperos. El segundo tiene que ver con el hecho de que Jorge Luis Montesino Grandías y Alejandro Zamora Montes, autores de la mencionada exposición, sean trabajadores de la Biblioteca Nacional, la cual ha ejercido marcada influencia en su desarrollo/crecimiento profesional. El privilegio de laborar ambos en esta institución con mujeres y hombres expertos desde todo punto de vista; los ha ayudado a entender que una biblioteca no es un almacén gigante de documentación variada, sino una entidad cultural poderosa, que concibe entre sus múltiples dimensiones el poder procesar, conservar y transmitir de forma sistémica e inter-generacional un elemento valioso: la información. La Biblioteca Nacional también apoyó en el pasado dos eventos: La presentación de la revista *Movimiento No. 6* (2009) y la llamada *Mesita de Hip Hop* (2016), compuesto por un panel peculiar: Rodolfo Rensoli Medina, promotor cultural; Johan Moya Ramis, teólogo; Raidel Cabrera Martínez, psicólogo y Alejandro Zamora Montes, comunicador social. En la vitrina ubicada frente al Departamento de Referencia, donde tuvo lugar el mencionado encuentro, fueron ubicados objetos sobre cultura Hip Hop global, correspondientes a los fondos documentales de la BNCJM. El tercero tuvo que ver con la visita que realizó Alejandro Zamora Montes a la Universidad de Harvard en 2017, al Archivo de Hip Hop ubicado en el Instituto Du Bois del *Hutchins Center*, convirtiéndose en el acicate perfecto para la conceptualización en su mente, de una futura exposición sobre Hip Hop cubano en la BNCJM. El cuarto y último antecedente tiene que ver con la creación/dirección por Jorge Luis Montesino Grandías durante siete años del Museo de Arte de Pinar del Río (MAPRI).

En un primer momento, el diseño original de la exposición no pudo realizarse. La idea era presentar el libro *Rapear una Cuba utópica* del investigador Alejandro Zamora Montes, y que el panel de presentación estuviese compuesto por importantes figuras de la musicología, el activismo y el ensayo en Cuba como Grizel Hernández Bager, Rubén Marín Maning, Joaquín Borges-Triana, Víctor Fowler Calzada, entre otros. La exhibición estaba concebida para disfrutarla luego de ser presentado el volumen. Nuevas y posteriores reuniones con el entonces director de la BNCJM, el doctor Eduardo Torres Cuevas, dieron al traste con el reordenamiento y materialización del anhelado proyecto. En los meses previos a la exposición, el investigador Alejandro Zamora realizó un trabajo (casi arqueológico) de búsqueda de materiales documentales. Además de los recursos presentes en los fondos de la Biblioteca Nacional fueron rastreados otros documentos –ubicados en instituciones como la Agencia Cubana de Rap, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), el Archivo de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), el Museo de la Música–, tales como: fanzines (oficiales e independientes), artesanías, videoclips, plegables, historietas, videojuegos, *spots* promocionales, discografía, escarapelas, *flyers* (suelos), catálogos artísticos, cartas, comunicados, herramientas propias del trabajo grafitero, muy asociado al universo del *skate* (plantillas, spray, patinetas, *black books*), dibujos y caricaturas, diccionarios, enciclopedias, programas radiales y televisivos, publicaciones seriadas, tecnología *underground* relacionada con el sonido, modas, etc. Los autores de la exposición siempre tuvieron muy claro que debía existir una ontología, una suerte de narración cronológica (aunque fuese en forma de muestra) con respecto a esta importante temática en el país. En este sentido, fue titulada *Primera exposición- archivística de Hip Hop Cubano. Colección y memoria de una cultura (1980-2018)*, y dividida en tres bloques fundamentales: años 80-90/90-2000/2000-2018. (Berenguer, 2018).

RESULTADOS

Esta primera muestra tenía por delante varios retos derivados de una tipología investigativa inédita al convertir en objeto el proceso de la cultura Hip Hop en Cuba. Por una parte, inauguró la modalidad expositiva respecto a la socialización de dicha cultura en nuestros predios (con un diseño museográfico y curatorial como correlato narrativo desde la puesta en escena), por otra, dimensionando(se) al tener como escenario la Sala de Música León-Muguerca de la Biblioteca Nacional José Martí; ambos aportaron contenidos culturales a los diversos productos y documentos exhibidos, como también al conjunto (tipología cultural) desplegado en orden cronológico. Siguiendo tal esquema lineal, el montaje en vitrinas y en espacios físicos abiertos al acceso, facilitó la comprensión de la sucesión en el tiempo de una cultura de avatares y complicidades. Vale la pena acotar que la presentación en la BNCJM, no constituyó *per se* un archivo de hip-hop cubano, sino el posible embrión de uno futuro. Dos de los logros más significativos de esta acción cultural fueron precisamente el poder visibilizar una buena parte de esta cultura a partir de una variada muestra documental relacionada con el tema, y lograr reunir a varias generaciones hiphoperas en un mismo espacio en la “catedral cubana del conocimiento”. Al arribar todas/os a un mismo espacio donde confluían una multiplicidad de documentos característicos de distintas épocas, muchas/os de ellas/os contemplaban extasiados la narrativa construida de modo curatorial, con el objetivo de mostrar pedagógicamente cómo se fueron integrando estas lógicas generacionales y microhistorias con la cultura nacional.

Las jóvenes generaciones de raperos pudieron contemplar no solo la tecnología que se usaba en los años ochenta para captar la frecuencia modulada (FM) y consumir una música anhelada, sino que además pudieron dialogar *in situ* con los exponentes de la denominada moña, iniciadores de la cultura Hip Hop en Cuba. Al propio tiempo, estos artistas veteranos ampliaron sus conocimientos sobre la actual escena rapera. Los préstamos culturales entre Cuba y Estados Unidos (donde la música ejerce un importante rol), la apropiación del rap por reconocidas orquestas de música popularailable, la presencia de la cultura Hip Hop en nuestra literatura infantil, las alianzas establecidas entre las/os intelectuales y las/os hiphoperas/os, invitaban a sumergirse en los diferentes contextos e inducir a la evocación, así como el desmontaje objetivo de cierto aire de posverdad respecto a esta cultura distinguiéndola como una suerte de historia perdida o percibida de forma errónea por algunas personas –incluyendo sectores de la academia cubana– como sinónimo exclusivo de oposición política. Llamó la atención a los creadores del evento que nadie, ni una sola persona, se sentara en una computadora que se destinó para la consulta/navegación con información variopinta sobre Hip Hop cubano. A continuación, se ubica cuantitativamente una parte de la documentación digitalizada –tanto de corte estatal como independiente– con las cifras tal y como se comportan en la actualidad.

Tabla 1. Material recopilado en función de la exhibición sobre Hip Hop y crecimiento exponencial posterior (actualizado hasta el 5 de mayo de 2022)

Audiovisuales sobre Hip Hop cubano	1671
Entrevistas, audioclips, podcast, programas radiales	146
Publicaciones seriadas (revistas y fanzines)	21
Libros sobre y con temática Hip Hop en	8

Cuba (se incluyen libros de literatura infantil)	
Discografía de rap cubano	407
Discografía de otros géneros y estilos musicales, donde es incluido el rap	43
Tesis (licenciatura, maestría y doctorado)	14
Total de material recopilado	2310

La fuerza testimonial de los documentos físicos era tan sólida, que el gesto de acariciar curiosamente las páginas de una enciclopedia, fotografiar las vitrinas con casetes, CDs o DVDs, tarjetas, carteles, plegables o fanzines, así como el compartir con amigos que hacía tiempo no coincidían, devino sólida ganancia sociocultural para los artistas hiphoperos y el público asistente en general. Hubo verdaderas joyas entre los documentos existentes en la exposición. El primer álbum oficial de rap cubano *Igual que tú* (1997) del grupo *Primera Base*, donado por Rubén Marín Maning, actual director de la Agencia Cubana de Rap, estuvo expuesto en una de las vitrinas, al igual que otro de *S.B.S. (Sensational Boys Street)*, primer grupo cubano en fusionar el rap con elementos de la música popular bailable cubana. Un casete VHS con la grabación del Primer Festival de Rap Cristiano (que tuvo lugar en el Cine-Teatro Lajero el 22 de mayo de 2004) también estuvo, como parte integral de los 24 documentos expuestos y relacionados con este novedoso subcampo dentro de la cultura hiphopera cubana.

Otro documento importante fue el fanzine *Café Hip Hop*, antecedente de la revista oficial *Movimiento* (primera publicación seriada especializada en cultura Hip Hop en Cuba). Fueron donados por el investigador y autor de este trabajo, en aquel momento, once números del referido *magazine* (hoy en día ya suman doce), y dos ejemplares de *Painted Walls-Paredes pintadas-La Habana* (primer libro sobre grafiti y arte urbano en Cuba) del editor/diseñador canadiense Amir Saarony, con el objetivo de ampliar los fondos de la BNCJM.

Imag 2: Todos los números de *Movimiento*, primera revista cubana especializada en cultura Hip Hop. Al frente, el fanzine *Café Hip Hop*, antecedente literario de la misma

Un par de documentos de extraordinaria importancia fueron entregados ese día: un listado bibliográfico de textos secundarios que abarcó el periodo desde 1975 hasta 2016, gracias a la alianza profesional de las bibliotecólogas Carmen Berenguer Hernández y Virginia Carvajal Iduate,¹ y otro del licenciado Balesy Rivero Nordet, consistente en un listado minucioso sobre los festivales de rap en Cuba dirigidos por la plataforma sociocomunitaria *Grupo Uno*, en el periodo comprendido desde 1995 hasta 2001. Los diferentes jurados, participantes y premios, ofrecen una aproximación cuantitativa referente al volumen de solistas y agrupaciones raperas que surgieron en aquella etapa, ya que el evento tenía un alcance nacional. Asimismo, la presencia del género musical rap en nuestra música popular bailable cubana se hizo evidente, con discografía física y carpetas con temas en formato mp3. Fueron igualmente mostrados carteles de grupos y solistas como Obsesión, Papo Record, Anónimo Consejo y Doble Filo.

Imag. 3: Documentación, tanto de corte oficial como independiente, en materia de Rap y Hip Hop cubano

La exposición duró solamente dos horas, pero debido al enorme éxito de la muestra, la Dirección del Departamento de Música de la BNCJM permitió que en los tres meses sucesivos permanecieran dos vitrinas con parte de la documentación hiphopera. La presencia de especialistas, investigadores, sociólogos y raperos cubanos y extranjeros, así como de directivos de la Biblioteca Nacional, no se hizo esperar. Entre ellos mencionamos a: 1. Malcom Junco Duffay, rapero y productor musical.

¹ El listado bibliográfico compuesto por documentos secundarios fue la resultante de una intensa búsqueda en las principales publicaciones periódicas cubanas de carácter cultural. Para ello, fue fundamental la utilización y consulta del Índice General de Publicaciones Periódicas Cubanas (IGPPC), repertorio fundado por el destacado bibliógrafo Tomás Fernández Robaina en el año 1970 del pasado siglo. La utilización del referido Índice tuvo como característica singular el hecho de encontrarse en diferentes soportes (papel impreso, mecanuscrito, bases de datos ISIS y dentro del Sistema de Gestión de la Información que utiliza la BNCJM). Nota aportada por la bibliotecóloga Carmen Berenguer Hernández a los autores de este artículo.

Coautor, junto a la musicóloga Grizel Hernández Baguer, de *Contar el Rap. Narraciones y testimonios*, primer libro académico cubano sobre cultura Hip Hop. 2. David Roa Peñuela y José Sarralde Molina (promotores colombianos vinculados a la Fundación *Cartel Urbano*). 3. Snezhina Gulubova, etnomusicóloga de la Royal Holloway, Universidad de Londres. 4. Raydel Obrador Évora (Prófugo), rapero/productor musical/activista cubano 5. El doctor Amailton Magno Azevedo, investigador brasileño. 6. Charlie D. Hankin, investigador de la Universidad de Princeton. 7. Rosilín Bayona Mojena, investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Juan Marinello de Cuba. 8. Kenjiro Iwamura, profesor japonés asociado a la Universidad Waseda (2020, pp 58; 256-229), quien elaboró un artículo científico donde menciona su experiencia visitando la exposición en la Biblioteca Nacional de Cuba y cita el volumen *Rapear una Cuba utópica*, uno de los documentos presentes en el evento, entre otras/os. Posteriormente, y gracias a la alianza entre el Ministerio de Ciencias y Cultura de Rhenania del Norte-Westfalia y la *Loeb Music Library* de la Universidad de Harvard, se crea el proyecto ARACU (Archivo de Rap y Hip Hop Cubano), según aparece en la página oficial del alemán Joe Wentrup, realizador de *Más voltaje, más volumen*, considerado el primer documental sobre hip hop cubano. Los otros autores de la mencionada plataforma son los cubanos Malcoms Junco Duffay (quien lamentablemente falleciera en el año 2021) y Pablo Herrera Veitía. (www.joewentrup.com/aracu-english/) (2021).

Imag. 4: Vista panorámica de la exposición en la BNCJM

CONCLUSIONES

Una manera fehaciente de conocer a una sociedad es mediante el estudio profundo de su música, incluyendo las corrientes más contemporáneas. En este sentido, la música rap y la cultura Hip Hop forman parte indisoluble del patrimonio cultural cubano. Esta dimensión cultural se nutre con la participación de grupos populares, los cuales conforman las denominadas culturas juveniles que dignifican el panorama musical y expresivo, muy coherentes con las políticas culturales de participación masiva, del arte al alcance de la cultura popular. Como bien plantea el doctor en Ciencias del Arte

Joaquín Borges Triana (2015, pp. 104-105) en su libro *Concierto cubano. La vida es un divino guión: la visibilización de la alteridad es una ganancia cultural y un principio transformador*. En este sentido, los materiales expuestos en la Sala de Música de la Biblioteca Nacional mostraron parte de esas microhistorias conformadas por sujetos populares, así como su papel de actores en la escritura de la historia, en la memoria nacional de la sociedad cubana. Por esta y otras muchas razones, haber contado con una exposición que mostrara un recorrido de más de treinta años de rap y hip hop en Cuba, permitió el acercamiento a un micro-universo poco explorado aún por ciertos sectores académicos, y ganar en claridad respecto a procesos relacionados con otros muchos factores antes referidos. El sueño o megaproyecto futuro, es que existiese en Cuba un Archivo de Hip Hop Latinoamericano y Caribeño que sea sostenible.

La creación de este archivo y sus narrativas de resistencia, alianzas, alegría y pensamiento del Hip Hop (entendido como un proyecto político de los pobres, a nivel regional) resultaría muy interesante a la hora de analizar/equilibrar críticamente las narrativas hegemónicas eurocéntricas y la colonialidad de los saberes: ya existen canciones de rap que increpan las recetas neoliberales del denominado “Donald Trump brasileño”, o rimas en código quechua esgrimidas por los artistas peruanos Renata Flores y Liberato Kani, en franca apología de procesos identitarios y tradicionales. Para lograr esta utopía o metáfora liberadora se necesita de políticas culturales/administrativas inteligentes, que oscilan desde elementos relacionados con el derecho de autor, espacio físico para ir almacenando los diferentes documentos con la adecuada preservación, plazas creadas para tal fin, que incluiría salarios y presencia de especialistas o un equipo multidisciplinario cubano y de otras zonas del continente para la conexión de gestiones en la conceptualización, procesamiento, selección, organización y demás protocolos metodológicos en pos de su ulterior concreción. Según palabras de la bibliotecóloga Carmen Berenguer Hernández en una conversación informal con uno de los autores de este artículo:

(...) la propuesta de un posible Archivo/Colección Latinoamericano de Cultura Hip Hop conlleva un arduo trabajo que incluya el levantamiento e identificación de instituciones, agrupaciones, proyectos y eventos que tributen al tema. Será necesario conceptualizar el tipo de Archivo, atendiendo a las normas vigentes para el tratamiento documental en el país. Todo ello, acompañado de la identificación del espacio físico, normas de conservación y dotación de capital humano para manejar los servicios, actualización y crecimiento de la información que se desarrolle como valor agregado del propio proceso. La constitución de un Archivo/Colección Latinoamericano de cultura Hip Hop dirigido a investigadores y estudiosos del tema, servirá a su vez para el desarrollo de eventos culturales y académicos. Por su propio desempeño, será una suerte de Catálogo Colectivo Latinoamericano en lo que al tema se refiere y por consiguiente, puede explorar la instauración de espacios en diferentes zonas de la región y dinámicas de teletrabajo.

En la revista colombiana de humanidades nombrada *Análisis* (julio-diciembre de 2021), aparece un artículo académico titulado *Memoria y hip hop. Una metáfora de origen*, del investigador José Luis Pérez Romero (2021), donde se analiza el hip hop colombiano en conjunción con el enfoque de Historia Cultural del reconocido historiador británico Peter Burke. Dimensiones como los viajes y viajeros, palabras y frases inconexas, personas, lugares, entre otras, son entrelazadas sincrónica y diacrónicamente para mostrarnos lo que posiblemente sea la creación no de una única y hegemónica cultura Hip Hop sino varias, y cómo opera la memoria del rap/hip hop en Latinoamérica en este sentido. Por ubicar un ejemplo concreto relacionado con Cuba: existen frases que definen una época, y que pueden constituirse

como una suerte de guías o bisagras para futuras investigaciones en el campo cultural cubano con respecto al análisis de etapas y generaciones del rap: *¡Hip Hop Revolución!*, fue el legado cultural que en los años 90 y principios de los 2000 se sostuvo gracias a intelectuales como Harry Belafonte y su esposa Julie, Nahanda Abiodun, James Early, el reverendo Lucius Walker y Danny Glover, las reuniones de raperos cubanos con Fidel Castro Ruz y Abel Prieto Jiménez, la creación de los festivales de rap en Alamar y de la Agencia Cubana de Rap, los simposios internacionales de Hip Hop y la alianza con instituciones culturales e intelectuales cubanos como Tomás Fernández Robaina, Tatiana Cordero, Víctor Fowler Calzada, Roberto Zurbano Torres, entre otras/os.

Era esta una generación que buscaba entender políticamente a la cultura Hip Hop como una plataforma decolonizadora, de izquierda, como un arma de lucha y escudo protector consciente para los oprimidos. No obstante, a mediados de los 2000 y hasta la actualidad (con énfasis evidente en el año 2021) las frases que bien pueden definir a una buena parte del movimiento hiphopero en Cuba son *El rap es guerra y Patria y Vida*, las que contienen una lógica de discurso rapero mucho más fustigador que el discurso crítico anterior y menos apegado al *zeitgeist* épico o proyecto de espíritu colectivo de las anteriores promociones, así como un sentimiento de rechazo/agotamiento ante las instituciones de cultura, todo ello en medio de una feroz oleada tecnocapitalista, errores y descuidos en la política cultural del país con respecto a este escena, escenarios de posverdad, colonialidad y síntomas de capitulación/complicidad ante el avance del imperialismo cultural, entre otras causas. Contar con la presencia de un archivo especializado en esta materia del conocimiento permitiría ir analizando de modo sincrónico y diacrónico no solo el comportamiento de la cultura Hip Hop en las diferentes etapas históricas, sino también los inicios, desarrollo y posible devenir de las diferentes culturas hiphoperas en América Latina y el Caribe, harto necesario en medio de un universo de infoxicación y hegemonía del recuerdo. El primer paso (en forma de exposición y arqueología de los medios) constituye una realidad concreta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amozorrutia, Barnard A; M. Voutssas, J. Glosario de Preservación Archivística Digital. Versión 4.0. (23 de diciembre del 2021, a las 10:50 a.m.)

https://iibi.unam.mx/archivistica/glosario_preservacion_archivistica_digital_v4.0.pdf

Archivo de Hip Hop Mexicoamericano. Documento. Preservar. Avanzar. (27 de diciembre de 2021, a las 12:00 p.m. <https://mexamhiphop.com>

Archivo de Rap y Hip Hop Cubano. (27 de diciembre de 2021, a las 3:00 p.m.)

<https://www.joewentrup.com/aracu/>

Berenguer, C. Cultura Hip Hop en la Biblioteca Nacional. <https://magazineampm.com/cultura-hip-hop-cubana-en-la-biblioteca-nacional/>

Bibliotecas de la Universidad de Houston. Houston Hip Hop Research Collection. Consultado el 26 de diciembre de 2021, a las 11:00 p.m. <https://libraries.uh.edu/locations/special-collections/houston-hip-hop/>

Borges-Triana, J. Concierto cubano: La vida es un divino gui3n. M3sica cubana, alternativa, recorrido desde los a3os 70 hasta nuestros d3as. Ediciones Uni3n, La Habana, 2015, pp. 104-105. An3lisis. Revista colombiana de humanidades.

<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/analisis/article/view/6799>

Cotera Mu3oz Vartan, I. (2019) ¡V3yanse al archivo! Que el pasado no sea solo para los hardcores. Entrevista a Peter Blom. En: Gazeta del Saltillo, N3mero 1, A3o VI, Tercera 3poca, Enero-Abril, 2019, pp. 12-13.

El evangelio del hip-hop. (15 de diciembre del 2021, a las 9:00 p.m.)

https://cabezasdetormenta.noblogs.org/files/2014/01/IHH_KRS_ONE_Gospel_of_hip_hop.pdf

Garc3a L3pez, Birjina (2021). *¿Qu3 es la cultura de archivo? Archivos y cultura y culturas de archivo: estado de la cuesti3n*. Consultado el el 17 de diciembre del 2021, a las 2:20 p.m.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5320619>

Iwamura, Kenjiro. (2020) Reflexiones sobre teor3a y pr3ctica de las culturas desde un estudio de casos en Cuba. Humanitas, Facultad de Derecho de la Universidad de Waseda, 58, pp. 256-229.

https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_view_main_item_detail&item_id=54696&item_no=1&page_id=13&block_id=21

Una exposici3n de Hip Hop Cubano con sabor a archivo, a memoria. Nuriem de Armas.

<https://medium.com/nota-al-pie/una-exposici%C3%B3n-de-hip-hop-cubano-con-sabor-a-archivo-a-memoria-e0c90e7f900a>