

La función de la canción social durante la protesta cubana en el periodo de Fidel Castro como herramienta cultural

Jessica Aurora Arizmendi Pineda

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Escuela de Arquitectura, Diseño y Comunicación
Universidad La Salle Cuernavaca
jessicaarizmendi.cc2020@lasallecuernavaca.edu.mx

Resumen

El presente trabajo se centra en la canción social como un vehículo de comunicación que ha sido utilizado desde tiempos ancestrales hasta el momento. El objetivo es analizar el sentido de la canción social cubana ante el concepto de protesta mediante un análisis de tres canciones para explicar su función durante el periodo de Fidel Castro y concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la canción social. Se utilizó una metodología cualitativa documental, revisando literatura y ejemplos históricos. Se integraron teorías como la clasificación del arte de Néstor García Canclini y la hegemonía cultural de Antonio Gramsci. Se seleccionaron tres piezas de trova cubana:

"El necio" de Silvio Rodríguez, "Cuando salí de Cuba" de Luis Aguilé y "En eso llegó Fidel" de Carlos Puebla. Las canciones se analizaron comparativamente, considerando posturas a favor y en contra para obtener una visión completa. La conclusión arroja que la canción social ha permitido a los estratos medios y proletarios difundir ideas y sentimientos no escuchados, estableciendo un vínculo valioso con la historia y la lucha por la justicia y el cambio social. Y alienta a que las nuevas generaciones comprendan y utilicen este tipo de arte para expresar sus experiencias y difundir sus ideas.

Palabras clave: Canción, protesta, Cuba, revolución, revolución cultural.

Abstract

This work focuses on the social song as a vehicle of communication that has been used from ancient times to the present. The objective is to analyze the meaning of the Cuban social song in the context of protest through an analysis of three songs to explain its function during the period of Fidel Castro and to raise awareness among new generations about the importance of social songs. A qualitative documentary methodology was used, reviewing literature and historical examples. Theories such as Néstor García Canclini's classification of art and Antonio Gramsci's cultural hegemony were integrated. Three pieces of Cuban trova

were selected: "El Necio" by Silvio Rodríguez, "Cuando Salí de Cuba" by Luis Aguilé, and "En Eso Llegó Fidel" by Carlos Puebla. These songs were analyzed comparatively, considering both pro and con positions to obtain a complete view.

The conclusion indicates that social songs have allowed the middle and working classes to disseminate unheard ideas and feelings, establishing a valuable link with history and the struggle for justice and social change. It encourages new generations to understand and utilize this type of art to express their experiences and disseminate their ideas.

Keywords: Song, protest, Cuba, revolution, cultural revolution.

Introducción

Hasta ahora, el origen de la música sigue siendo un misterio. Arqueólogos de la Universidad de Tubinga descubrieron una flauta tallada en hueso de buitre en una cueva en el norte de Alemania, que se estima tiene unos 30,000 años de antigüedad (Schneider, 2004). Sin embargo, lo que está claro es que la música ha sido un medio de comunicación desde tiempos antiguos, desde los ritos y rituales que honraban a deidades con cánticos, hasta ejemplos más modernos como los corridos mexicanos que relatan la revolución mexicana (BBC News Mundo, 2023), o expresan experiencias y sentimientos individuales o colectivos, como lo hace la canción social.

Objetivo

Analizar el sentido de la canción social cubana ante el concepto “protesta” a través de un análisis semiótico de 3 canciones para explicar su función durante el periodo de Fidel Castro, con el fin de concientizar a las nuevas generaciones sobre la canción social.

El objetivo de esta investigación es analizar el concepto de canción social, hacer un repaso cronológico de algunas piezas líricas relevantes en la historia que podrían clasificarse como canciones sociales, y explicar tres canciones de la trova cubana escritas por cantautores cubanos durante el régimen de Fidel Castro y por qué se les considera canciones sociales.

Apartado teórico

En su obra, García Canclini (1977) clasifica el arte en tres categorías basadas en un modelo socioeconómico: arte para las élites, arte para las masas y arte popular. La canción social está situada en la categoría del arte popular. Según García Canclini, el arte popular es producido por las clases proletarias o los estratos medios y busca representar y satisfacer los deseos colectivos. Este tipo de arte sirve como un vehículo para la liberación y empoderamiento de las clases oprimidas.

Por otra parte, la teoría de Gramsci (citado en Gómez Gutiérrez, 2021) sobre la hegemonía se centra en cómo las clases dominantes mantienen su poder no solo

a través de la fuerza, sino también mediante la creación de consenso cultural e ideológico. El arte, incluyendo la música, juega un papel crucial en este proceso. La canción social desafía la hegemonía cultural imponiendo nuevas ideas, cuestionando así la ideología dominante.

Y según la semiología de Roland Barthes (citado en Alonso & Fernández Rodríguez, 2006) el análisis semiótico es el estudio de los signos y significados en la comunicación. Estos se pueden dividir en significantes, que es la forma y significados, que es el contenido. En la presente investigación se utilizó la teoría de Barthes para realizar un análisis semiótico de las letras de tres canciones de trova cubana y se examinó como los significantes que serían palabras, frases y metáforas, pueden transmitir significados que se pueden relacionar con la protesta y la identidad cultural.

Definición y significado del concepto de “canción social”

La canción social, también conocida como canción de protesta, canción política o nueva canción (Guerrero Jiménez, 1994), se define como una composición lírica cuyo propósito es expresar una crítica social o política. Una de sus características principales es que "asume explícitamente el tema del compromiso ideológico" (Guerrero Jiménez, 1994), lo que significa que los temas tratados en estas composiciones están estrechamente ligados a posturas políticas e ideológicas específicas, diseñadas para promover valores, ideologías o creencias políticas o sociales de un grupo particular, generalmente asociadas a la izquierda o a la oposición.

La canción social, también conocida como canción de protesta, canción política o nueva canción (Guerrero Jiménez, 1994), se define como una composición lírica cuyo propósito es expresar una crítica social o política.

Para comprender mejor el concepto de canción social, podemos recurrir a la clasificación del arte de Néstor García Canclini, en su libro "Arte popular y sociedad en América Latina" (1977) García Canclini divide el arte en tres categorías desde

un modelo socioeconómico: el arte para las élites, el arte para las masas y el arte popular (García Canclini, 1977).

El arte para las élites, o elitista, es originado por la burguesía y está destinado al consumo, aunque no exclusivamente, de esta clase social. "Supone que lo artístico se da, inaprensiblemente, en el gesto creador, y se sustancializa en la obra de arte, que por eso es fetichizada" (García Canclini, 1977). Lo crucial es el acto creativo del artista, y la obra resultante se convierte en algo muy especial y valioso debido a la importancia que se le atribuye; es más valioso el proceso que el resultado. La distribución del arte elitista es lo menos importante del proceso, definiéndola como "un accesorio posterior a la obra, que no modifica su esencia" (García Canclini, 1977). "La única función del espectador es recogerse, elevarse, ponerse en actitud de contemplación para recibir la visión revelada por el creador" (García Canclini, 1977). El papel del espectador o público en el arte elitista es pasivo; no se espera que participe en la interpretación de la obra, sino que simplemente la aprecie.

La segunda categoría según García Canclini es el arte dirigido a las masas, el cual es producido por la clase dominante o la burguesía, o por aquellos versados en la creación artística que sirven a los intereses de esta clase. Su principal objetivo es "transmitir la ideología burguesa al proletariado y

a los estratos medios, y proporcionar ganancias a los propietarios de los medios de difusión" (García Canclini, 1977). Esto implica que su función principal es la difusión de una ideología relevante para la burguesía o clase dominante, mientras genera ganancias para los medios de comunicación, como la radio, la televisión, los periódicos y más recientemente, las plataformas de *streaming* como *Spotify*, *Apple Music* o *Amazon Music*. Lo más importante es el alcance del arte para las masas, no su originalidad o si satisface las necesidades estéticas de los receptores.

"Su valor supremo es el sometimiento feliz" (García Canclini, 1977), lo que implica que el proletariado o los estratos medios se someten a una ideología de manera inconsciente, adoptando los ideales de las clases dominantes sin ser plenamente conscientes de ello.

La tercera categoría de García Canclini es el arte popular, producido por las clases proletarias o los estratos medios, ya sea por artistas surgidos de estos estratos o por aquellos que comparten sus ideologías. "Su valor supremo es la representación y satisfacción solidaria de deseos colectivos" (García Canclini, 1977). Esto significa que no se enfoca en la ganancia monetaria, sino en la difusión de una ideología que beneficie a los estratos medios o proletarios.

"Cuando se lleva al extremo, el arte popular se convierte en un vehículo de

emancipación." (García Canclini, 1977). El arte popular busca ser un instrumento para liberar y empoderar a las clases proletarias o los estratos medios, difundiendo ideologías que contribuyan a unificar el pensamiento de estas clases a través de expresiones artísticas.

Una vez entendida la clasificación del arte según Néstor García Canclini, podemos concluir que la canción social se sitúa dentro de la categoría del arte popular. Ahora revisaremos algunas composiciones líricas relevantes para la historia de la humanidad que pueden considerarse canciones sociales.

Descripción de la metodología

Se utilizó una metodología cualitativa documental para estudiar la canción social desde sus inicios hasta su relevancia contemporánea, revisando la literatura y ejemplos históricos. Se integraron teorías como la clasificación del arte de García Canclini, la teoría de la hegemonía cultural de Gramsci y la semiótica de Barthes. Se analizaron tres piezas de trova cubana durante el régimen de Fidel Castro con un enfoque comparativo. Se eligieron tres canciones diferentes, "El necio" de Silvio Rodríguez, "Cuando salí de Cuba" de Luis Aguilé y "En eso llegó Fidel" de Carlos Puebla, para obtener una visión completa sin sesgos, considerando tanto canciones a favor como en contra del régimen.

Evolución de la canción social a lo largo del tiempo

Uno de los primeros ejemplos de canción social es "The Liberty Song" (1768) de John Dickinson, escrita como respuesta a los problemas fiscales entre las colonias estadounidenses y la Corona británica. Adaptada del himno naval británico "Heart of Oak", se convirtió en un himno en reuniones políticas,

expresando rechazo hacia la corona británica (Dickinson College Archives, 2005).

"Bella Ciao", famosa por la serie "La Casa de Papel" (2017), tiene un origen menos conocido. Inicialmente una canción folk yiddish, fue adoptada por los arroceros del norte de Italia como canción de trabajo y, en 1943, se convirtió en una canción de protesta contra el régimen fascista, simbolizando la lucha de los partisanos italianos durante la Segunda Guerra Mundial (Giacobbe, 2019).

En la década de 1940, Woody Guthrie compuso "This Land Is Your Land" como respuesta progresista al omnipresente himno "God Bless America". La canción defendía la igualdad de derechos y la pertenencia de la tierra a todos (Miller, 2024). En 1964, Nina Simone presentó "Mississippi Goddam" para concienciar sobre la segregación racial en Estados Unidos, mencionando incidentes como el asesinato de Medgar Evers y el atentado en una iglesia en Alabama (Mautor, 2024). La canción fue censurada en radio y televisión.

Durante el auge del movimiento hippie en la década de 1960, John Lennon escribió "Give Peace a Chance", instando a la sociedad a priorizar la paz sobre lo trivial (Lingenti, 2020). En 1970, la "trova cubana" surgió en Cuba, una forma de "nueva canción" o "canción social" en América Latina, reflejando cambios significativos en el país (Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile, 2023).

"Alright" de Kendrick Lamar, parte del álbum "To Pimp a Butterfly" (2015), se convirtió en un himno de lucha y esperanza para la comunidad afroamericana, con el coro "we gon' be alright" contrastando con las duras realidades de los barrios pobres. Lamar ganó un premio Pulitzer por su trabajo en 2017 (Limbong, 2019).

Para aquellos interesados en explorar más ejemplos de canciones sociales o escuchar las canciones mencionadas, se puede acceder al video "Canción social" disponible en el siguiente código (Figura 1):

Figura 1
Código QR para acceder a video sobre antecedentes de la Canción de Protesta

Nota: Fuente: elaboración propia.

Análisis de tres piezas líricas de trova cubana

Ahora que hemos revisado algunos ejemplos de canciones sociales, así como los elementos característicos que las distinguen, y comprendemos el contexto en el que surge la trova cubana, podemos analizar y realizar una interpretación de tres composiciones líricas (canciones) de cantautores cubanos que fueron escritas entre 1960 y 1995.

La primera pieza que examinaremos es "El necio" de Silvio Rodríguez. Publicada en 1992, esta canción alcanzó gran popularidad debido al renombre del cantautor, convirtiéndose en un éxito entre aquellos que compartían sus mismas convicciones e ideales.

“Para no hacer de mi ícono pedazos
Para cederme lugar en su parnaso

...

Para darme un rinconcito en sus altares
Me vienen a convidar a arrepentirme

...

Me vienen a convidar a indefinirme” (Silvio Rodríguez, 2022)

En las primeras dos estrofas de la canción, el cantautor expresa su sentir respecto a las personas que desean que cambie su manera de pensar y sus convicciones. Inicialmente, menciona que muchas personas respaldaban a Fidel Castro debido a la situación de Cuba como el patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, tras la revolución, el país adoptó un gobierno socialista, lo cual no fue del agrado del gobierno estadounidense. Este inició una campaña de desprestigio contra el gobierno de Castro. Aunque el propósito de esta investigación no es debatir sobre la idoneidad del socialismo como forma de gobierno, muchos cubanos no estaban satisfechos y optaron por emigrar a Estados Unidos, particularmente a Miami. Se esperaba que Silvio Rodríguez, dada su activa participación política, se manifestara en contra del régimen de Castro, pero él seguía creyendo en sus ideales proclamados años atrás (DW Español, 2016). Esto resultó en lo que hoy se conoce como "cancelación" por parte de la comunidad cubanoamericana en Miami.

“Dicen que me arrastrarán por sobre rocas
Cuando la revolución se venga abajo
Que machacarán mis manos y mi boca
Que me arrancarán los ojos y el badajo” (Silvio Rodríguez,
2022)

En aquellos años, el mundo y los sistemas políticos estaban atravesando un período de cambios y complejidades. Lo que pasó en Cuba, la globalización, ejemplos como la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, fueron eventos que dejaron huella en el pensamiento colectivo de la sociedad. En aquel momento, ser de izquierda no era lo más popular, como Silvio Rodríguez lo expresa en la estrofa diez de su canción. A pesar de saber que sus creencias políticas podrían hacerlo blanco de persecución y castigo, a lo largo de la canción y desde el título

("El necio"), Silvio deja claro al público que está dispuesto a enfrentar las consecuencias de defender sus ideales políticos e ideológicos, alentando a otros a hacer lo mismo.

"Cuando salí de Cuba" es una canción compuesta e interpretada por Luis Aguilé en 1967, luego popularizada por la cantante Celia Cruz. En esta canción, Aguilé relata la historia de alguien que, debido a la guerra y la revolución, se ve obligado a emigrar a otro país y expresa la tristeza que siente al abandonar su vida atrás.

A diferencia de algunas piezas anteriores, esta canción no adopta una postura política clara. Más bien, muestra el otro lado de la guerra, donde no todos pueden sostenerse en su país natal frente a los cambios. Aunque el cantautor anteriormente estuvo de acuerdo con la revolución, esta canción ilustra cómo la guerra afecta a personas que deben abandonar sus hogares para evitar los estragos del conflicto.

"Late y sigue latiendo
Porque la tierra vida le da
Pero llegará el día

En que mi mano le encontrará" (Luis Aguilé - Tema, 2021)

Aunque la canción no expresa posturas políticas explícitas, transmite un mensaje de esperanza para todos los cubanos que abandonaron su país. En la segunda estrofa, se refiere al corazón del protagonista, que sigue latiendo gracias a su vínculo con su tierra, cultura y tradiciones, lo que le da la fuerza para seguir viviendo y luchando por un futuro mejor, esperando regresar algún día.

La última composición que se examinará es "Y en eso llegó Fidel", una canción escrita e interpretada por Carlos Puebla en 1962. Esta pieza relata la realidad que enfrentaba Cuba debido a la intervención de Estados Unidos, y cómo la llegada de Fidel Castro cambió el curso de los acontecimientos.

“Aquí pensaban seguir
Ganando el ciento por ciento
Con casas de apartamentos
Y echar al pueblo a sufrir
Y seguir de modo cruel
Contra el pueblo conspirando
Para seguirlo explotando
Y en eso llegó Fidel” (Perico Palotes, 2007)

La canción es directa y clara en su mensaje, dejando poco espacio para interpretaciones ambiguas. Describe claramente los sentimientos del pueblo cubano hacia el papel de Estados Unidos en Cuba. Se señala cómo Estados Unidos se beneficiaba del pueblo cubano, utilizando su superioridad económica para comprar en los mejores lugares y desplazar a los lugareños a áreas marginales, lo que resultaba en una estratificación social. Además, se menciona cómo se aprovechaba de la mano de obra barata y mal remunerada.

Análisis de resultados

El análisis realizado revela una conexión con las teorías de Néstor García Canclini (García Canclini, 1977) sobre el arte popular en América Latina, de Antonio Gramsci (Gómez Gutiérrez, 2021) sobre la hegemonía cultural y de Roland Barthes (citado en Alonso & Fernández Rodríguez, 2006) sobre el análisis semiótico.

Silvio Rodríguez resalta la importancia de luchar por la dignidad, los principios y una visión de la historia que refleje los valores y experiencias de las clases proletarias o estratos medios. Estos elementos coinciden con la noción del arte popular según García Canclini (García Canclini, 1977), que busca representar y satisfacer los deseos colectivos de estas clases sociales, difundiendo ideologías que promuevan su empoderamiento y homogeneización del pensamiento a través del arte.

Rodríguez atribuye su identidad como artista y la naturaleza de su música a la influencia de la revolución. Este enfoque se alinea con la teoría de Gramsci (Gómez Gutiérrez, 2021) sobre la hegemonía cultural, que sostiene que los movimientos revolucionarios y los cambios sociales influyen en la formación de identidades y culturas y en la producción cultural.

También se puede analizar desde la semiología de Barthes, ya que, explica que “la sociedad de masas estructura lo real a través del lenguaje (lo produce y lo escribe) (Alonso & Fernández Rodríguez, 2006)” lo que quiere decir que, para Barthes la realidad no es algo dado, sino, algo que la sociedad construye mediante los signos y símbolos, no solo se describe la verdad, sino, que se crea y moldea colectivamente. Así que, específicamente en la canción “El necio” de Silvio Rodríguez, las palabras e imágenes que en ella utiliza, no solo ayudan a construir la realidad donde el tema central es la resistencia y la lucha social, sino también la identidad política del canta autor.

Por el contrario, en la canción “Cuando salí de Cuba”, de Luis Aguilé no existe una postura política clara, pero si ilustra como la guerra puede llegar a afectar a las personas que se encuentran a su alrededor. En esta pieza no solo se cuenta la realidad del interprete, sino que también ayuda a escribir y producir la realidad que comparten muchos cubanos exiliados, y al interpretar esta pieza están estructurando su identidad y sentimientos mediante el lenguaje de la pieza lírica.

Y por último en la pieza “Y en eso llegó Fidel” Carlos Puebla nos muestra cómo se puede estructurar la realidad social y política de distintas maneras, ya que en ella rescata el lado de los cubanos a la intervención de Estados Unidos y como cuando llega Fidel la vida cambia. No solo son hechos históricos comprobables, sino que, ayuda a entender la realidad de la revolución y ayuda a estructurar esta desde la perspectiva del pueblo cubano.

Conclusión

La canción social, al ser un medio de comunicación y expresión de los estratos medios y proletarios, ha perdurado a lo largo de la historia del mundo, permitiendo difundir ideas, sentimientos y pensamientos que a menudo no son escuchados. Es crucial que las nuevas generaciones comprendan el significado y la importancia del concepto de canción social, así como el papel que ha desempeñado a lo largo de la historia humana. Este tipo de arte (arte popular), establece un vínculo valioso con la historia y la lucha por los derechos, la justicia y el cambio social.

Es esencial enseñar a las nuevas generaciones las herramientas disponibles para expresar sus experiencias, sentimientos y difundir sus ideas, para que puedan dejar un legado sobre temas que consideran importantes y relevantes.

Referencias

- Alonso, L. E., & Fernández Rodríguez, C. J. (2006). Roland Barthes y el Análisis del Discurso. Empiria. Revista De Metodología De Las Ciencias Sociales. <https://www.redalyc.org/pdf/2971/297124008001.pdf>
- BBC News Mundo. (2023, mayo, 1). El origen de los corridos tumbados mexicanos con los que triunfan artistas como Bad Bunny, Peso Pluma o Becky G. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-65404545#:~:text=Los%20corridos%20son%20una%20parte,de%20sal%C3%B3n%20de%20aquella%20regi%C3%B3n>
- Dickinson College Archives. (2005). "The Liberty Song" (1768). Dickinson College Archives & Special Collections. <https://archives.dickinson.edu/sundries/liberty-song-1768>
- DW Español. (2016, septiembre 9). Silvio Rodríguez en ¡Aquí Estoy!. [video adjunto]. Facebook. <https://www.facebook.com/watch/?v=1296514310382655>
- García Canclini, N. (1977). Arte popular y sociedad en América Latina. Editorial Grijalbo.

- Giacobbe, G. A. (2019, diciembre, 31). La transmisión del pensamiento entre culturas a través de la semiología de la canción popular: el caso de bella ciao, de himno partisano en Italia a melodía del movimiento feminista en España. <https://revistas.usal.es/dos/index.php/1576-7787/article/view/23499>
- Gómez Gutiérrez, J. J. (2021). Hegemonía, filosofía de la praxis y la cuestión de l'arte en los Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Gómez Gutiérrez, Juan José - Editoriale Scientifica - Torrossa. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5137702#>
- Guerrero Jiménez, B. G. (1994). Religión y canción de protesta en América Latina; un ensayo de interpretación. Redalyc.org. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70800404>
- Jessica Pineda. (2023, octubre, 1). CANCIÓN SOCIAL [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=j0Hd9pNqcrQ>
- Limbong, A. (2019, agosto, 26). Both party and protest, "Alright" is the sound of Black life's duality. NPR. <https://www.npr.org/2019/08/26/753511135/kendrick-lamar-alright-american-anthem-party-protest>
- Lingenti, A. (2020, julio, 27). La historia de "Give Peace a Chance", el himno pacifista de John Lennon. LA NACION. <https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/la-historia-give-peace-chance-himno-pacifista-nid2400778/>
- Luis Aguilé - Tema. (2021, diciembre, 2). Cuando Sali de Cuba [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Dx6Jh18hP9E>
- Mautor, A. (2024, febrero, 23). "Mississippi Goddam", la lucha por los derechos civiles de Nina Simone. La Casa De Los Sonidos Distorsionados. <https://www.mautorland.com/no-solo-rock/mississippi-goddam-la-lucha-por-los-derechos-civiles-de-nina-simone/>
- Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. (2023). Nueva Trova Cubana. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96427.html>
- Miller, M. J. (2024, mayo, 7). Is this land your land? or is this land my land? The ongoing boundary dispute between Mille Lacs County and the Mille Lacs band of Ojibwe. University of St. Thomas Law Journal. <https://ustlawjournal.com/2024/05/07/is-this-land-your-land-or-is-this-land-my-land-the-ongoing-boundary-dispute-between-mille-lacs-county-and-the-mille-lacs-band-of-ojibwe/>
- Perico Palotes. (2007, abril, 28). Carlos Puebla - Y en eso llego Fidel [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5woXb-XnSYQ>
- Schneider, A. (2004). Ice-age musicians fashioned Ivory flute. Nature. <https://doi.org/10.1038/news041213-14>
- Silvio Rodríguez. (2022, noviembre, 11). El necio - Silvio Rodríguez [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4YSyvARL-bM>