

Reggae y rastafari. Dos formas de entender el Caribe

Obra de Juan David Chacón Benítez y César Cortez Méndez

Luis Pérez-Valero
Universidad de las Artes
Ecuador

luis.perez@uartes.edu.ec

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8313337>

Doctor en Música por la Universidad Católica Argentina (UCA). Máster en Música Española e Hispanoamericana (Universidad Complutense de Madrid). Magister en Música (Universidad Simón Bolívar, Venezuela). Licenciado en Música, área composición (Instituto Universitario de Estudios Musicales-Unearte, Venezuela). Sus intereses en investigación se centran en estética de la grabación, producción musical y etnografía del ruido. Es docente e investigador en la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes (Guayaquil, Ecuador) y forma parte del equipo de trabajo del Oxford Bibliographies Online de la Oxford University Press.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7503-0042>

Reggae y rastafari. Dos formas de entender el Caribe
Obra de Juan David Chacón Benítez y César Cortez Méndez

Resumen

En este texto se hace una revisión crítica del libro *Reggae y rastafari. Dos formas de entender el Caribe*, escrito por Juan David Chacón Benítez y César Cortez Méndez. Los autores reconstruyen la historia de la cultura *rastafari* a partir de los orígenes de la presencia africana en el Caribe, analizan su impacto en la región y estudian el *reggae* como expresión musical, el papel de los sellos discográficos en su comercialización y las variantes de este ritmo a lo largo de su historia.

Palabras clave: reggae, rastafari, Caribe

Reggae y rastafari. Dos formas de entender el Caribe
Written by Juan David Chacón Benítez and César Cortez Méndez

Abstract

This text is a critical review of the book *Reggae y rastafari. Dos formas de entender el Caribe*, written by Juan David Chacón Benítez and César Cortez Méndez. The authors reconstruct the history of Rastafari culture from the origins of the African presence in the Caribbean, analyze its impact in the region and study reggae as a musical expression, the role of record labels in its commercialization and the variants of this rhythm throughout its history.

Keywords: reggae, rastafari, Caribbean

El *reggae* y la cultura *rastafari* ha tenido diversos auges en el mercado internacional de la música, en especial en América Latina y el Caribe. Sin embargo, han sido poco atendidas desde la academia hispanoamericana y es poco lo que se ha avanzado en tal sentido. Ha habido mayor interés por parte de los investigadores angloparlantes. Algunos textos referenciales han sido Chevannes (1994), quien desde el epicentro jamaicano ha estudiado los aspectos ideológicos y míticos de la cultura *rastafari* y que ha sido profundizado por Barrington Edmonds (2003). Música y cultura *rastafari* son indivisibles, por lo cual, otros autores han abordado sus investigaciones en el ámbito de la música, pero considerando el elemento antropológico, cultural e identitario desde la historia musical, como lo han hecho O'Brien Chang y Chen (1998), Prahald (2001) y la compilación discográfica de Anderson (2004). Gradualmente, han salido otros trabajos que destacan la influencia del *reggae* en el ámbito del Caribe, como el de Kroubo Dagnini (2010) que se acerca a discursos transnacionales y que han continuado Sabelli (2011), Leymarie (2015) y la traducción al español del libro de Bradley (2015).

La publicación de *Reggae y rastafari. Dos formas de entender el Caribe* de Juan David Chacón Benítez y César Cortez Méndez (1), se incorpora a los textos de carácter académico en lengua castellana de este género y cultura musical. Los autores tuvieron varios objetivos, como describir la historia de la cultura *rastafari* a partir de la presencia africana en el Caribe, su impacto en la región, la música como manifestación musical a través de artistas, sellos discográficos y sus variantes hasta principios del siglo XXI.

Desde lo metodológico, los autores parten de una exhaustiva investigación bibliográfica en la que, salvo los textos de Rondón (1980), Serbín (1987), Monty (1993), Kapuscinski (1980) y Abel (1985), la extensa bibliografía está en inglés. Ha sido valiosa la investigación documental, en especial la revisión de las grabaciones discográficas. Así como una investigación etnográfica en Jamaica que les permitió comprender *in situ* la cultura *rastafari*, las manifestaciones musicales y hacer entrevistas que son fundamentales para una investigación musical que afronte esta temática. Este texto fue la tesis de licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. Esto último es relevante, porque el documento no quedó depositado en un fondo académico y se ha realizado una adaptación para el mercado editorial.

El texto está dividido en siete capítulos. El primero, “¡Jah Rastafari! Incorporar y absorber”, ubica al lector en las coordenadas geográficas, culturales y espirituales del mundo *rastafari*, esclarece los vínculos entre África, Jamaica y el resto del Caribe; y los antecedentes que inducen a pensar en la significación de la música para los jamaicanos. El segundo capítulo, “¿Recuerdas los días de la esclavitud?”, continúa con la revisión histórica de la diáspora africana y el colonialismo en Jamaica, pero se presentan las figuras emblemáticas de la independencia física y espiritual de Jamaica, como Nanny of the Maroons (1686-1733), Sam Sharpe (1804-1832), Paul Bogle (1822-1865), no es una simple descripción biográfica, son personajes claves para entender el alcance dentro de la cultura *rastafari* y de muchas canciones de *reggae*.

1 El presente trabajo forma parte del proyecto (Inter)subjetividades y (de)construcción sonora. Estudios sobre síntesis, acústica y la musicología de la grabación y la performance. Grupo de investigación: S/Z - producción musical e investigación en artes de la Universidad de las Artes, Ecuador.

El tercer capítulo, “Marcus Garvey, ¿el profeta?” retoma la aparición de la cultura *rastafari* entre África y Jamaica, pero esta vez a través del político y líder espiritual Marcus Garvey (1887-1940). En este apartado hay conceptos claves para entender la cultura *rastafari*: el uso de la Biblia como texto espiritual, la diáspora africana con anhelos de volver a la tierra de origen, pero sobre todo, a Etiopía con las implicaciones sociopolíticas que ello conlleva.

Al respecto, el cuarto capítulo, “El trono de David en Jamaica” es una extensión de la sección anterior y que, por aspectos conceptuales, se han separado. En este apartado los autores se centran en Haile Selassie I (1892-1975), último emperador de Etiopía y con quien se inicia un juego de elementos sincréticos entre los textos bíblicos, las tradiciones judaicas, Jamaica como una Nueva Jerusalén, pero también se sintetiza lo que es la cultura *rastafari*, como un “...movimiento (que) proponía creencias, conductas y, en general, productos culturales que con el tiempo llegaron a formar parte del acervo cultural de la isla” (Chacón Benítez y Cortez Méndez, 2022, p.82). A partir de este capítulo, aparecen aspectos relevantes desde lo musicológico, como el origen de la música jamaicana y su organología, así como un vocabulario para comprender contextos y significados.

El capítulo cinco es el centro de atención musical, “Palabra, sonido y poder: La música en Jamaica”, narra la historia musical contemporánea de la isla centrándose en el *ska*, el *reggae*, el *dub*, el *sound system*. En esta sección, Chacón Benítez y Cortez Méndez recorren los principales artistas y temas producidos en la isla y se enlazan con el sexto capítulo, la inevitable reseña sobre Bob Marley: “Un elegido llamado Bob Marley”. No se limitan al esbozo biográfico de la estrella internacional del *reggae*, también hacen un ejercicio crítico del impacto actual de Marley dentro y fuera de la isla. El último capítulo, “Las armas al aire: El Dancehall toma el control”, presenta el estado del arte de la música jamaicana a partir de la muerte de Marley y la disgregación internacional de la cultura *rastafari*. La música sigue en el tapete, pero esta vez ha mutado en la cultura de calle, en el mundo del narcotráfico y la música se vislumbra con otros horizontes en los que los autores no profundizaron.

Reggae y rastafari. Dos formas de entender el Caribe será un texto fundamental para quienes deseen abordar el trabajo musicológico en torno al *reggae*. Los autores han hecho un considerable esfuerzo en sintetizar la historia, significados y mitos de la cultura *rastafari*, pero enlazándola desde el inicio con la música. En gran parte, su discurso mantiene un tono descriptivo, pero hay destellos de crítica que son valiosos, sobre todo, cuando sintetizan los aspectos de la cultura africana, jamaicana y anglosajona en el Caribe. Ha sido importante la compilación bibliográfica y discográfica que aparece al final y, uno de los mayores aportes de esta publicación es el apéndice de las entrevistas a músicos, algunos grabaron con Bob Marley, como Bob Ellis, Headley Bennett y Sangie Davis; el académico Barry Chevannes; Priest Herald, clérigo de la iglesia de Etiopía, y el *rasta* Ras Kaiso.

Este texto contribuye en la comprensión de la cultura y música *rastafari*, y amplía los horizontes desde lo sociopolítico, religioso y antropológico. Si bien no propone teorías o perspectivas analíticas, puede ser el punto de partida de otros abordajes epistemológicos y ontológicos de mayor alcance en torno al *reggae* y su impacto internacional. Será compromiso de otros investigadores profundizar en las narrativas y estéticas del *reggae* en otros circuitos y escenas musicales, producción musical e industrias culturales.

Referencias

- Abel, D.F. (1985). *Bob Marley – Reggae*. Editorial La Máscara.
- Anderson, R. (2004). Reggae Music: A History and Selective Discography. *Notes*. 61 (1). 206-214.<https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.4740>
- Barrington Edmonds, E. (1994). *Rastafari: From Outcasts to Culture Bears*. Oxford University Press.
- Bradley, L. (2015). *Bass culture: la historia del reggae*. Acuarela Libros.
- Chacón Benítez, J. D. y Cortez Méndez, C. (2022). *Reggae y Rastafari. Dos formas de entender el Caribe*. OT editores.
- Chevannes, B. (1994). *Rastafari: Roots and Ideology*. Syracuse University Press.
- Kapuscinski, R. (1980). *El emperador, la historia del extrañísimo señor de Etiopia*. Siglo XXI.
- Kroubo Dagnini, J. (2010). The Importance of Reggae Music in the Worldwide Cultural Universe. *Études caribéens*. 16, 40-47.
- O'Brien Chang, K. y Chen, W. (1998). *Reggae Routes: The Story of Jamaican Music*. Temple University Press.
- Leymarie, I. (2015). *Del tango al reggae. Músicas negras en América Latina y del Caribe*. Universidad de Zaragoza.
- Monty, C. (1993). *Bob Marley Positive Vibration*. Editorial La Máscara.
- Prahald, Anand. (2001). *Reggae Wisdom: Proverbs in Jamaican Music*. University Press of Mississippi.
- Rondón, C.M, (1980). *El libro de la salsa. Crónica de la música del Caribe urbano*. OT Editores.
- Sabelli, S. (2011). 'Dubbing di diaspora': gender and reggae music inna Babylon. *Journall for the Study of Race Nation and Culture*. 17 (1), 132-152.
<https://doi.org/10.1080/13504630.2011.531910>
- Serbin, A. (1987). *Etnicidad, clase y nación en la cultura política del Caribe de habla inglesa*. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.