

ESPAÑOL

Cine en español

Chico y Rita fue una película galardonada con el Oscar de la Academia del Cine en 2012

La música cubana

Chico y Rita son músicos cubanos

Alcanzan el éxito en Nueva York

El amor es agri dulce, casi siempre

Chico y Rita son músicos cubanos que alcanzan éxito mundial, y mantienen una apasionada historia de amor

El papel de la música en la identidad cultural cubana: *Chico y Rita*

by David Schmidt

La película *Chico y Rita* (España, 2010) fue dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal. La película trata del desarrollo de la relación amorosa entre Chico, un pianista y Rita, una cantante. En la película se ven similitudes en la historia con la vida real de Bebo Valdés, el pianista cubano que compuso la música de la película y quien también tocó con una Rita famosa. La historia de Chico y Rita comienza en La Habana, Cuba, donde se encuentran en una cantina. Desde la primera vista se enamoran. Los dos quieren tener éxito tocando músicas híbridas de los Estados Unidos y Cuba. Pero el enfrentamiento cultural entre lo estadounidense y lo cubano suele ser un problema que sólo el tiempo puede superar. Esta película demuestra el enfrentamiento cultural entre los Estados Unidos y Cuba que resultó en la hibridación de la música de ambos países, pero que finalmente culminó en la Revolución Cubana y la prohibición, y luego apropiación, de la música estadounidense en Cuba.

El tema central de la película es el enfrentamiento entre la cultura cubana y la cultura estadounidense durante el periodo que anticipó la Revolución Cubana. Durante este periodo hubo mucho contacto cultural entre los Estados Unidos y Cuba por el turismo y la dominación económica dirigida por inversionistas estadounidenses. En la película, la primera manifestación de este enfrentamiento se ve cuando Rita decide irse con Chico, abandonando a su pareja gringo.

De hecho, el turista con quien Rita estaba se puso en una rabia de celos y persiguió a Rita, Chico y sus otros compañeros que andaban en una moto. A continuación del desarrollo de la película, la atracción y el rechazo de lo estadounidense por parte de Rita llega a ser un tema clave. Este tema se presenta claramente en el sueño psicodélico de Chico, el cual está relleno de simbolismos que representan el enfrentamiento entre lo estadounidense y lo latino, con Rita en el centro de la lucha. Luego, en una fiesta ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York, para celebrar la primera película de Rita, una mujer estadounidense pone en duda de que la película pueda tener mucho éxito con una estrella morena. Rita responde que el único problema va a ser que no la pueden ver en las escenas de noche y se marcha a la cocina donde se encuentra con Chico y una cocinera cubana que les sirve frijoles. Ahí Chico seduce a Rita con unas palabras emotivas. Después, Rita y Chico se van juntos de la fiesta, representando un rechazo, por parte de Chico y Rita, de la burguesía estadounidense en que se habían involucrado. El último enfrentamiento cultural de la película sucede después de la deportación de Chico cuando Rita va a cantar por las celebraciones del nuevo año en un club. Borracha, deprimida y cansada del maltrato racista que había experimentado, Rita comenzó a criticar a la cultura estadounidense públicamente.

Más temprano el mismo día, Chico llegó a La Habana donde llegaba Fidel y los

otros revolucionarios. Juntos, estos dos eventos paralelos marcan el final de las carreras musicales de Chico y Rita, y el rechazo oficial de lo estadounidense en Cuba.

Desde el principio de la película vemos la presentación de la hibridación musical cuándo los jóvenes de la calle están bailando a hip-hop cubano. Pero la película se enfoca más en la música de los años 1940s y 1950s. Por ejemplo, en la escena cuándo Rita y Chico tocan juntos por la primera vez, Chico le toca la música "bebop," contándole a Rita que el bebop estaba de moda en Nueva York.

En esta misma escena Chico habla orgullosamente de los músicos cubanos reales Mario Bauza, Miguelito Valdéz, Machito y Chano Pozo (quien tocaba con la orquesta del famoso Dizzy Gillespie), quienes se consideraran hoy en día como estándares de la música bebop. De hecho vemos cómo los músicos cubanos valoraban tener el éxito en los Estados Unidos, e ir a Nueva York se veía como la mejor oportunidad para esto. Esta oportunidad se realiza después de que Chico y Rita tocan en un club, atrayendo la atención de un inversionista estadounidense. Desafortunadamente, esta oportunidad resulta en la ruptura de la relación entre Chico y Rita y ella se va para Nueva York con el inversionista gringo. Luego Chico y Rita se someten a los deseos de inversionistas. Pero a pesar de demostrar la hegemonía cultural estadounidense en Cuba, la película también demuestra el éxito de la música cubana en Nueva York, y la apropiación de la música estadounidense por los inmigrantes cubanos de Nueva York. De hecho, vemos una forma de dominación cultural dirigida por los cubanos. Chano Pozo fue el más representante de esta realidad cultural de Nueva York durante los años 1940s y 1950s dirigiendo al cubop, una fusión de música cubana y bebop.

El rechazo de lo estadounidense en Cuba se ve apoyado en la película. En general los personajes estadounidenses de la película son personas, agresivas y racistas que solo buscaban aprovechar de Cuba y los cubanos. Tomando en cuenta el contexto histórico que la película representa, esto suele ser una presentación más o menos honesta, aunque estereotipa al estadounidense. La película equilibra esto un poco en la presentación de algunas personas estadounidenses que tienen papeles neutrales en la película, como los turistas al principio. Pero considerando la historia política de Cuba y el papel de los

Estados Unidos en lo mismo, la película da una representación simbólica buena de la relación entre los dos países. Este enfrentamiento y el resultante rechazo de la influencia estadounidense culminaron en la Revolución Cubana de 1959 y la prohibición de la música estadounidense en Cuba.

En conclusión, esta película nos demuestra como el enfrentamiento cultural entre los Estados Unidos y Cuba resultó en la creación de una nueva identidad cultural cubana a través del discurso revolucionario y antiestadounidense. En la película vemos la continuación de más de 60 años de dominación económica dirigida por los Estados Unidos en Cuba. Indudablemente esta dominación produjo varios resultados artísticos, económicos y sociales en las culturas de Cuba y los Estados Unidos. Pero la desigualdad mantenida a través de la política dirigida por los Estados Unidos resultó en una ruptura política y social que por fin terminó con la influencia estadounidense. Pero aunque la película nos presenta con una imagen dominante y negativa de la influencia estadounidense del pasado, también se ven los resultados negativos de la Revolución Cubana como la censura y la pobreza. Irónicamente, a pesar de prohibir la música estadounidense, luego el gobierno cubano se apropió de la música hip-hop en los años 90s. De hecho, hoy el hip-hop en Cuba ha tomado parte de la formación de la identidad nacional. En el caso de la música como una fuerza en la formación de la identidad cultural, en Cuba vemos la prohibición de la música estadounidense como un paso en la recreación de la identidad cultural cubana y luego la apropiación del hip-hop como otro paso en la dirección de la otra reformación de la identidad cultural dirigida por el gobierno. Entonces, lo que la película nos presenta sobre la identidad cultural de Cuba es que se ha controlado y formado mayormente a través de la música

David Schmidt wrote this article for his Spanish 455 class during the Fall of 2012

The film he selected was offered at the 2012 Towson University Hispanic Heritage Awareness Month