

Intertextualidad en la creación musical y literaria de Rita Indiana

Ingrid Lizeth Sierra Leal
María Rosa Valencia Gómez
Maestría en Pedagogía de la Literatura
CAT Ibagué

*De la secreta laguna
de la sagrada locura
meto mi jarro y me bebo
el chocolate y la espuma
a nadie le cabe duda
que lo que yo hago es pintura
medicina de la buena
de la que embriaga y te cura.¹*

Irreverente, exótica, andrógina, ecléctica, caribeña y creadora de cantos que claman libertad: son cualidades que representan a Rita Indiana. Sus creaciones, la muestra del trabajo simbólico que se puede lograr si se conjuga de manera armoniosa tanto la literatura como lo musical. Una artista polifacética que deja atónitos a sus espectadores con todo lo que día a día construye y desea transmitir al pueblo, comunidad latinoamericana y el mundo entero. De esta manera en el siguiente texto se de-

sarrollarán diversos pilares que tienen que ver con el referente intertextual que evoca la autora.

En este sentido, se observa cómo la trayectoria musical y literaria le han hecho ganar peso hasta llegar a convertirse en un referente cultural de la comunidad latinoamericana y diaspórica². Se proyecta como la voz de los que no la tienen en su lucha por causas que aquejan a los más desprotegidos, dadas las situaciones políticas, sociales y culturales de las que nadie desea hablar y, que

¹ Rita Indiana: Letra de la canción *el flaco de la mancha*- Mandinga Times

² Término que se utiliza para referirse a una comunidad de refugiados o inmigrantes que se encuentran dispersos en diversas zonas del mundo.

aun para la sociedad siguen siendo tabú. Son el entramado de una propuesta ideológica impugnadora que emerge de sus creaciones.

En 1998 publicó su colección de relatos titulada *Rumiante*, en el año 2002 *Ciencia succión*, más adelante en el 2003 *La estrategia de chochueca* y *Papi* el 2005, un relato que tiene algo de autobiográfico, por las situaciones que desde pequeña tuvo que vivir con su padre en la ciudad de New York.

Es inevitable no deleitarse con su obra cercana al barrio, al pueblo a los que en muchas ocasiones son silenciados, la voz de Rita tiene eco y ese sonido puede llegar a cualquier parte del mundo, desde que inició el proceso de escribir y encontrar una consonancia que encaja perfectamente como pieza de engranaje. Tanto la literatura como su música son una dicotomía que adquiere en Rita un efecto de resonancia, además de eso; se evidencia en sus invenciones, un sin números de escenarios posibles, todo lo imaginable e inimaginable puede hacerse realidad.

Pilares de su creación

La identidad dominicana planteada en las canciones, cuentos y novelas de Rita Indiana se opone a la que por antonomasia han querido perfilar los sistemas de gobierno post dictatoriales en la isla, esto es: un sujeto blanco, heterosexual y aferrado a las costumbres conservadoras que desconocen -entre otras cosas- las raíces africanas en las que se cimientan los dominicanos. Entonces, aparecen en sus creaciones personajes que encarnan esta tradición post trujillista o que directamente rechazan este legado.

Lo que propone Rita Indiana: Este sujeto dominicano rítmico rechaza la narrativa identitaria impuesta por la ideología trujillista para reinventarse a través de una identidad queer y transnacional. Utilizo el término queer como una práctica liminal de desafío que pone en tela de juicio las categorías patriarcales a través del rechazo sistemático de la primacía heteronormativa. (Torrado, 2013, p. 467).

Es importante detenerse en la definición de sujeto rítmico ya que Rita Indiana configura personajes conectados con la música que puede ser merengue, rock, blues, funk o tecno, de acuerdo con lo que quería representar estéticamente. Caso concreto se evidencia en “Los trajes”, un cuento situado en 1975 momento posterior al asesinato del dictador Trujillo y el ascenso al poder de Balaguer, de hecho, lo mencionan en el cuento como el susto de todos los comunistas. Luigi, el protagonista quien desde niño se ve motivado por las fragancias, las marcas y los lujos, se encuentra ante un trabajo ofrecido que consiste en cada sábado ir a la discoteca Fuego-Fuego, poner en un papelito el nombre de sus compañeros de clase con tendencias “comunistas” y de esta manera lucir cada sábado los mejores diseños bota campana, de confección exclusiva. Durante todo el relato se puede sentir el ritmo del merengue mientras Luigi se viste o mira al espejo, incluso se cita la canción Cuco Valoy “La receta del Brujo”, lo que da una intertextualidad de la literatura con otros sistemas simbólicos.

Este pilar de la creación de la autora estará presente también en cuanto a su respuesta contundente al antihaitianismo, un elemento que ella pretende ligar a la construcción del sujeto dominicano aprovechado por el racismo proveniente de los dos períodos dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961) y extendido por Joaquín Balaguer (1966-1978).

Rita Indiana responsabiliza al conglomerado totalitarista heredero de esta tradición de perpetuar el odio al haitiano, que le ha valido críticas por “paria” o por defender la cuestión haitiana, por reubicar a la nación como hermana, compartiendo el mismo territorio y divididos por intereses ajenos a los pobres de ambos países. Con esto expresa Torrado que: “Se desafía el mito fundacional dominicano al identificar el origen nacional en las raíces africanas. Todos son hijos de la macrohistoria del choque colonial y nietos del sudor, trabajo y explotación de los esclavos africanos”. (Torrado, 2013, p. 469).

Lorena Torrado ha realizado una revisión histórica de la música de Rita Indiana Hernández y los ele-

mentos de los que dispone para la composición de canciones y relatos, incluso ha referido la interpretación de los versos en la canción “Da Pa Lo Do” *Da para los dos* en esta estrofa pone en tela de juicio la rivalidad que han querido construir entre las dos nacionalidades, y se resiste desde la música al distanciamiento impuesto desde el poder a un mismo pueblo, de una misma isla. Se entiende aquí el cuestionamiento a quiénes son los que condenan al rechazo a los haitianos, siendo un punto importante de su creación.

*Había dos hermanitos compartiendo un pedacito
porque eran muy pobrecito’ y no tenían ni mamá
Ellos se preguntaban
¿Por qué si somos dos gente
nos hacen comernos uno nada más? (“Da Pa Lo Do”).*

Sumado a ello, se configura otro eje que comunica toda sus obras musicales y literarias, es la constante cuestión a la heteronormatividad que se halla intrincada con la dictadura, esta crítica es visible en su aspecto físico o en canciones como Miedo: “Tu amor da miedo/ Me huele desde lejos/ Rabioso perro negro/Ladrando en mi jardín” (Hernández, 2020), en una alusión a la reivindicación del amor que hace temer al patriarcado. De manera similar sucede en sus creaciones literarias como en “los trajes” o en “la Mucama de Omiculé” que reclama espacios para personajes Queer, lo que se puede inscribir en una burla hacia la dictadura y todos los despojos que dejó, así: “La violencia de la ideología dictatorial también propicia una nueva transformación dentro del siempre cambiante sujeto dominicano que utiliza la androginia como espacio *queer* para rechazar y burlarse de los discursos del patriarcado. (Torrado, 2013, p. 476). En este sentido, Rita Indiana responde desde el arte a la tradición de conservar estructuras dominantes de exclusión a los marginados: los afrodominicanos, los sujetos queer entre otros.

Interpretaciones en *La Mucama de Omiculé* y “Los trajes 1975”

Los anteriores núcleos también se han visto en sus obras literarias: La mucama de Omiculé, refleja

un escenario futuro de la isla, es República Dominicana 2024, una narración que mezcla esoterismo, vudú, creencias africanas y transgresión en los géneros u orientaciones sexuales. Empezando por la existencia del racismo que se percibe en el exterminio físico que se ha presentado contra los haitianos, y que, aunque distópico no dista de la realidad que viven quienes pasan la frontera huyendo de la miseria. Así, Acilde como personaje protagónico debe cuidar y atender el apartamento de una pitonisa famosa y mientras asume la tarea se puede observar la problemática segregacionista, como se percibe a continuación.

Juntando meñique y pulgar, Acilde activa en su ojo la cámara de seguridad que da a la calle y ve a uno de los muchos haitianos que cruzan la frontera para huir de la cuarentena declarada en la otra mitad de la isla. Al reconocer el virus en el negro, el dispositivo de seguridad de la torre lanza un chorro de gas letal e informa a su vez al resto de los vecinos, que evitarán la entrada al edificio hasta que los recolectores automáticos, que patrullan calles y avenidas, recojan el cuerpo y lo desintegren. (Hernández, 2015, p. 11).

En cuanto al tema de la denuncia hacia la heteronormatividad, la obra da lugar a los cuerpos transgresores del binarismo como el del propio Acilde, que como personaje protagónico encarna una persona en tránsito a la masculinidad, quien no quiere reconocerse como mujer. Estará dispuesto a conseguir su cuerpo de manera que pueda ser coherente con sus deseos. Por supuesto, esta condición traerá un exilio de su casa, de sus círculos habituales y como decisión optará por vender placer para obtener la preciada Rainbow Brighth, “una inyección que ya circulaba en los círculos de ciencia independiente y que prometía un cambio de sexo total, sin intervención quirúrgica”. (Hernández, 2020, p. 20).

Este escenario y la novela en general, configuran la naturaleza, la psicología y las travesías de una persona transexual por conseguir estabilidad. Un equilibrio entre cuerpo y mente, aunque esto necesariamente no lleve a una romantización de su condición, en un contexto blindado por el capitalismo

y las barreras para acceder a las oportunidades. En este mismo sentido, la resistencia a la heteronormatividad se presenta en el sincretismo cultural avocado en las páginas de la novela, deidades africanas, rituales con orishàs y tecnología se combinan, incluso desde el título nos sugiere la influencia mitológica ya que Omicunlé sugiere una alabanza a la santería cubana y afro dominicana.

En el mismo orden de ideas, el relato “Los trajes 1975” perfila un contexto juvenil de República Dominicana en época del dictador Balaguer; juventud que ha sido afectada por el extremo nacionalismo y negacionismo a la idea de expansión global, un escenario diaspórico combinado con la desazón de jóvenes deseosos de conocer el mundo, encerrados en las contradicciones ideológicas de derecha y de izquierda. Muchos reflejan esa cosmovisión del que quiere emigrar a Estados Unidos o Puerto Rico, rasgos que influyen sus decisiones. Así el cuento presenta a Luigi, un personaje soñador desde niño, que alucina con las fragancias, las marcas y los lujos, habitante de los barrios marginales de la isla, encuentra escape y vigorización en lucir bellos trajes, a costa de ser el delator de sus compañeros comunistas. Lo anterior, se puede establecer aquí.

Arrancaba una esquina de papel al periódico de la tarde, pues debía escribir en él un nombre. El nombre de un comunista. Uno de esos bajos a mierda que querían cerrar las discotecas y poner a todo el mundo a cortar caña como haitianos. Durante la semana, mientras su perfume se desperdiciaba en el salón de clase, se dedicaba por entero a ganarse la confianza de sus compañeros, chicos que repetían hasta el cansancio las palabras pueblo, proletariado y revolución, amañados que se ufanaban de un extraño interés por los libros. (Hernández, 2017, 47).

Intertextualidad en las canciones de Rita Indiana

Todo lo anterior, se puede observar en su último trabajo discográfico *Mandinga Times*¹, desde canciones como “El flaco de la mancha” y “Ayotzinapa”, así como en *El juidero*², con la interpretación, “Pásame a buca”, se vuelve a entrelazar el llamado de la intertextualidad.

En este orden de ideas, la letra “del flaco de la mancha” referencia un personaje emblemático de la literatura mundial, desde el título y sus primeras estrofas envía ráfagas sobre aspectos descriptivos. Su delgadez y locura son piezas importantes para determinar que dicho personaje ficcional ha pasado al plano musical. Es interesante cómo se evoca la demencia, ese estado de los sujetos que para una sociedad inquisidora no está normalizado. Se sigue transitando por tiempos apocalípticos, los hombres pierden cada vez más su esencia, el aforismo griego “Conócete a ti mismo”, ha perdido validez; en una época donde las tragedias son noticias de primera plana. Rita nos invita con este sonido caribeño a no perder la fé, y su letra resulta una oda a la libertad que deja ciertos interrogantes, ¿Son el flaco y Don Quijote el reflejo de una sociedad excluyente?, o ¿El mundo donde ellos viven como dice la canción? “Brilla el sol, recortando con sombra, el camino al caminador”.

Ratificando que al final del día son más felices las personas que no viven para complacer a una sociedad, en su inminente locura dejan a un lado las cadenas que los sujetan a comportarse desde los instrumentos de poder.

Para ello, Rita acompaña la composición con un videoclip que devela a través de diversas escenas personajes grotescos, estrafalarios, sacados de un libro; con cada uno de ellos, el espectador puede lograr sentirse identificado. Historias inconclusas abiertas al ojo público como a la imaginación de

¹ Reciente trabajo discográfico creado con colaboración del integrante de calle¹³ visitante en el año 2020.

² Álbum realizado con su banda Rita Indiana y los misterios en el año 2010.

los que desean terminarlas y no solo eso, el movimiento corporal retrata desde el baile una especie de emancipación contestataria a las dictaduras y sumisión de los pueblos.

Por otro lado; se encuentra la canción “Pa’ Ayotzinapa” un canto alegórico al suceso fatídico que marcó a México en el 2014. La desaparición forzada de un grupo de 43 estudiantes pertenecientes a la escuela para maestros de Ayotzinapa. De manera metafórica en cada estrofa la artista transmite el dolor de las víctimas bajo otra forma, también deja para posteridad un suceso que no se puede olvidar, por las madres que aún lloran a sus hijos, los estudiantes que han sido silenciados, miles de desaparecidos.

Además de los muertos que aún esperan ser encontrados, esas voces que, aunque creyeron ser calladas, retumban hoy en día más fuerte en las creaciones de Rita, como lo menciona ella, “Es la voz del estudiante, una voz prodigiosa, que no se cansa de hablar”.

El discurso que se evidencia en la composición pretende no solo hacernos recordar la desaparición forzada de los estudiantes, sino que también rememora cánticos de épocas marcadas por las dictaduras y el conflicto social, ritmos que en sus venas denotan protesta y contestación. Eso nos hace recordar que no todo está perdido y la música se vuelve entonces el elixir sanador, ese que no tiene necesidad de ser tomado porque por medio de los sentidos emerge como catarsis, despeja el alma, cura las heridas y destruye los males.

Todo lo anterior, fue relacionado desde el aula de clases creando así una éfrasis por medio de un performance artístico con los estudiantes del grado octavo de la vereda Santafé del municipio de Rio blanco (Tolima) y la voz de Rita trascendió para empoderar a través de sus letras un poema a la vida, para los estudiantes de Ayotzinapa.

Como resultado de todo este recorrido realizado, culminamos con la canción “Pásame a buca”, perteneciente a su álbum *El Juidero* donde sin olvidar sus raíces retoma la historia de muchos inmigrantes que deben salir de su país en búsqueda de un mejor futuro, además de eso; el sueño que emerge de la historia hace alusión a la imagen que desde pequeños los medios de comunicación han vendido al pueblo, cuentos de hadas donde la llamada cenicienta es rescatada por un príncipe. Tal como lo menciona Torrado.

“Pásame a buca” trastoca el centro y la periferia al narrar la historia desde la perspectiva del inmigrante indocumentado. La Cenicienta encuentra a su príncipe azul, también inmigrante, y le pide que la pase a buscar para salir de fiesta:

*pásame a buca' en la bicicleta tuya
como la de Eduardo que
no haga bulla
pásame a buca' en el mercedes de tu abuela
se lo regaló Trujillo cuando ella era buena
pásame a buca' en tu patineta
pa' que hagamo' truco la noche completa
pásame a buca',
pásame a buca' (p. 473-474).*

Es importante como Rita deja una reflexión sobre cómo la sociedad sigue romantizando diversos flagelos, en este caso trabajar como esclava por un sueldo paupérrimo y en degradantes condiciones

pero cumpliendo el sueño de estar en otro país. Se presenta una mujer que pueden ser muchas, rodeada de otros que sufren las mismas penurias. Finaliza con el estribillo “pásame a buscar”, esperanzada que alguien puede sacarla de ese lugar, así sea por un segundo y ella, como el aire circule libremente en una ciudad donde todos la ven con los ojos del estigma de no haber nacido allí.

Por otro lado, vuelve hacer énfasis en la dictadura de trujillista cuando mencionan los regalos que obtenían los colaboradores cuando hacían bien su trabajo.

Conclusiones

En síntesis, se puede decir que Rita Indiana es transgresora de las letras, porque a través de sus relatos, retoma el barrio, lo coloquial, su pueblo natal República Dominicana, cuenta historias, esas que todavía en el siglo XXI no se atreven a salir a la luz, como homosexualidad, la corrupción e impunidades dictatoriales. Sin temor de expresar sus ideas, integra diferentes sistemas simbólicos, que nos permiten abrirnos a la realidad, esa que tanto se preocupan en esconder los entes de poder. Visibilizar el racismo, la discriminación, la exclusión, la migración, tanto así que permita concientizar la mentalidad del sujeto contemporáneo y que este a su vez tenga la capacidad de crear un discurso sólido de rechazo ante tanta injusticia, desigualdad, inequidad en la sociedad.

Es un claro referente de la posición *Queer* en la literatura del caribe. Más relevante aún porque inscribe estas identidades divergentes en sus relatos, novelas y canciones. No se trata sólo de dar voz, como se suele decir, sino de poner en evidencia lo que desde hace mucho tiempo se pretende ocultar: identidades que salen del molde para hombre o mujer, para el arte o la música. Combina dos lenguajes: música y literatura para permitir ampliar la expresión de su mensaje claramente antipatriarcal y en reclamo constante a las capitulaciones dictatoriales que se enmascaran en instituciones actuales. Despoja de sentido a los postulados de la alta y baja

cultura, para aprovechar lo popular y comunicar su contenido, su denuncia, ante esto Esther Ojeda lo resume mejor, “Los códigos musicales y literarios interactúan entre sí y se retroalimentan mutuamente, enriqueciendo los discursos con su pluri-significación, desde una relación de complementariedad hasta la imitación de procesos literarios y sonoros o la utilización de analogías: coincidencias entre la retórica musical y literaria, citas entre los dos discursos, evocaciones...” (2013, p. 122).

En este trabajo queda expuesta la pesquisa para analizar una escritora auténtica que enriquece el ámbito académico desde otros sentidos, desde la pluralidad y la significación de discursos. Sus canciones tienen un fuerte sustrato narrativo y sus novelas una marcada influencia musical, suficiente para poder analizar la intertextualidad en otros sistemas simbólicos de la escritura.

Referencias bibliográficas

Hernández, R. (2015). *La mucama de Omicunlé*. Periférica Editorial.

Hernández, R. (13 de marzo 2017). *Los trajes 1975*. *Letras Libres*. Recuperado de <https://letraslibres.com/revista/los-trajes-1975/>

Hernández, R. (2020). *Mandinga Times*. En *Rita Indiana [CD] Puerto Rico*.

Ojeda, E. (2013). *Literatura y música como coartada*. *Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica*. N 37. 121-143.

Torrado, L. (2013). *Travesías bailables: Revisión histórica en la música de Rita Indiana Hernández*. *Revista Iberoamericana*, Vol. LXXIX, Núm. 243. M. López y A. Matute-Castro. (ed.). Pensilvania: Universidad de Pittsburg. 465-477