

MÚSICA DE LA RESISTENCIA: FELA KUTI, EL GRIOT NIGERIANO

RESISTANCE MUSIC: FELA KUTI, THE NIGERIAN GRIOT

Carlos Andrés Rojas Aguas*

Resumen

Este artículo es un acercamiento a los movimientos y al contexto social que hicieron a Fela Kuti, músico activista nigeriano, que se caracterizó por su posición anticolonial, y el enfoque contestatario de sus canciones contra el estamento opresor poscolonial que sobresalió en gran parte del territorio africano. Su música estuvo influenciada por su madre, creadora del primer movimiento feminista nigeriano, Malcolm X, Kwame Nkrumah, el panafricanismo y los movimientos sociales en pro de la unidad y democracia africana.

Palabras clave: Panafricanismo / negritud / música de la resistencia

Abstract

This article is an approach to the movement and social context that made Fela Kuti, Nigerian musician and activist, who was characterized by his anticolonial position and confrontational approach of his songs against oppressive post-colonial structure that has stood largely on African soil. His music was influence by her mother Funmilayo Ransome-Kuti, creator of the first Nigerian feminist movement, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Pan-Africanism and social movements for African unity and democracy.

Key words: Pan-africanism/ negritud/ resistance music

[Recibido: 12/08/2014 – Aceptado: 17/10/2014]

* Comunicador Social y Periodista. Estudiante de la Maestría en Diversidad Cultural y la Especialidad en Estudios Afroamericanos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) Buenos Aires, Argentina. Email: andresaguas23@gmail.com

Introducción

Music is the weapon

Fela Kuti

El apetito voraz imperialista ha sido una de las causas de los conflictos y los seculares problemas que ha sufrido el continente africano. Pero a pesar de las afrentas, le ha ido dejando como herencia a la humanidad un sinnúmero de manifestaciones artísticas y culturales. Sus contradicciones son la pura expresión de las ambiciones del hombre, de su necesidad inherente por el poder. La colonización por parte de las potencias europeas dejó muchos de estos territorios devastados tanto humana como geográficamente, que en principios y aún hoy, son fuente principal del capitalismo moderno. Europa, a través de la esclavitud a partir del siglo XV y posteriormente con la colonización en el siglo XIX, alimentó a sus capitales mientras postergaba a África a un relegamiento que impediría el crecimiento de su economía.

A mediados del siglo XIX todavía quedaba algo del fuero expansionista de las potencias occidentales, que se fue acrecentando cuando se «redescubrió» África. «En los años 30 del siglo XIX sólo quedaban en América el Canadá inglés, la Alaska Rusa, Cuba y Puerto Rico españoles y algunas islas en manos europeas. Pero en Asia, España aún retenía las islas Filipinas, y en África, Marruecos y Costa de Oro. Precisamente con la invasión francesa a Argelia, comenzó la contienda por África¹.

En 1914 el norte de África y las tierras musulmanas del noreste del continente estaban en manos de europeos. Solo Etiopía subsistía en una precaria independencia, en medio de la abismante variedad de condiciones políticas y sociales de toda la región.

Las potencias tuvieron que adaptar sus políticas y sistemas de administración a las instituciones de la sociedad musulmana, que estaban demasiado afianzadas para poder ser desarraigadas. A lo largo del periodo colonial la guerra y los conflictos políticos fueron más grandes en estos países que en cualquier otra parte de África, pues la resistencia a la pérdida de la independencia estaba exaltada por la intensa hostilidad religiosa tradicionalmente sentida hacia los pueblos cristianos de Europa.

¹VARGAS, G. (1996). Capítulo: «América, Asia y África en el reparto del mundo», en TOLEDO D. (Coord.) *Asia y África en la historia*, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México D.F. pp. 151-176.

El repartimiento de África

Fue en la Conferencia de Berlín (1884-1885) donde las potencias occidentales se repartieron el continente africano; se apropiaron de sus riquezas naturales, relegaron a los habitantes a la subordinación, dejando consecuencias devastadoras. Pero la dominación real fue difícil; en determinadas regiones, solo se concretó en la segunda década del siglo XX. En Berlín se reunieron doce naciones europeas, además asistieron representantes de Estados Unidos y Turquía, no se invitó a ningún africano².

Estas decisiones se tomaron arbitrariamente sin tener en cuenta las condiciones geográficas, históricas y jurídicas. Era preciso ocupar el territorio lo más rápido posible. Luego todos los intereses metropolitanos se llevaron cabo en situaciones de conflicto, principalmente por motivos económicos. Por esta razón los intereses sobre las ubicaciones estratégicas de determinados países y los recursos naturales han sido una constante de los conflictos y la actuación de los sujetos extraterritoriales.

Kwame Nkrumah³, analiza y reflexiona sobre la problemática africana, la colonización, los procesos de independencia y unidad africana, diciendo que las

colonias se habían convertido en un complemento necesario del capitalismo europeo que, por entonces, había alcanzado la etapa del monopolio industrial y financiero, y necesitaba expansión territorial que proporcionara esferas para inversión de capitales, fuentes de materias primas, mercados y puntos estratégicos de defensa imperial.

Asimismo, María Álvarez dice que,

la conquista y posterior colonización se convirtió en un conflicto *bilateral* permanente entre colonizador y colonizado, entre lo «moderno» y lo «tradicional». Actuó en dos sentidos: por un lado, hacia la unidad –superación de viejos conflictos internos– para enfrentar al colonizador; por otro, en la exacerbación de viejas pugnas, utilizadas por los europeos para dominar los territorios⁴.

² ÁLVAREZ, María Elena [Coord.] (2011), *África Subsahariana: Sistema capitalista y relaciones internacionales*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO. Buenos Aires. p.87-88.

³ NKUMAH, Kwame (1965), *África debe unirse*. Editorial Universitaria de Buenos Aires.

⁴ ÁLVAREZ, María Elena [Coord.] (2011), *Op. Cit.*, p.87

Por esto, durante la colonización, las grandes potencias se valieron de diferentes mecanismos para que el proceso fuera más efectivo, uno de ellos y tal vez el más importante fue la occidentalización de un sector representativo de la sociedad africana; se tomó al grupo social más culto para introducirles mediante la educación, valores, comportamientos y la lógica occidental, la llamada política de «asimilación».

Los mecanismos de explotación variaban según la potencia colonizadora, así podemos identificar dos tipos de colonización, a saber: directa e indirecta. Siendo los casos más representativos el francés y el inglés, respectivamente. En la colonización directa, se terminó con todo vestigio de la antigua administración; mientras que en la indirecta, el grado de dominación fue más tenue, lo cual no quiere decir que haya sido menos profundo, simplemente se recurrió a la permanencia de las estructuras originales africanas, acompañando este método de la occidentalización de la clase administrativa, la cual era oriunda de África.

De igual manera, se les enseñaron las lenguas colonizadoras, esto básicamente para que dicha clase administrara las colonias bajo el paradigma occidental; este proceso se le denominó gobierno indirecto *-Indirect Rule-*. Las potencias gobernaban la periferia desde la metrópoli, siendo los intermediarios esta nueva clase social, conocidos también como asimilados culturales.

Panafricanismo y negritud

Una de las consecuencias más importantes del proceso de asimilación, fue la preparación del terreno para los procesos independentistas, ya que la clase occidentalizada, en especial los sectores radicales, no dejó de estar arraigada a sus orígenes africanos, lo que llevó a la conformación de movimientos independentistas, tomando como base la ideología europea del nacionalismo, que tanto en el norte como en el sur africano, se vio alentado por las ideas europeas adquiridas en las escuelas coloniales y en las universidades metropolitanas.

Los motivos que llevaron a este grupo a tomar la lucha independentista, fueron el deseo por hacerse cargo del poder y acabar con la problemática racial, cultural y de clase. En este sentido, los movimientos independentistas africanos tienen su raíz fuera de África, con dos corrientes políticas, sociales y culturales que surgieron en América, son estos, el panafricanismo y la negritud, manifestaciones que pasaron de las Antillas, el Caribe y Norteamérica a Europa.

El panafricanismo es un movimiento de carácter político, cuyo principal exponente fue el doctor William Du Bois, su propósito era buscar la igualdad dentro de los Estados Unidos y la unidad africana, para llegar a la creación de un Estado africano. Por otra parte la negritud era una manifestación de tipo cultural, que proponía la asimilación de los «negros» por ellos mismos. El panafricanismo fue la variante política del nacionalismo, de un nacionalismo que expresaba la realidad de una nueva clase social africana, la de los occidentalizados.

Entralgo⁵ nos dice que «los movimientos de retorno o «Back to Africa» entre «negros» libres de Norteamérica, el Caribe y Brasil, constituyen desde el siglo XIX, un fenómeno más frecuente de lo que comúnmente se piensa; y deben ser considerados como uno de los factores formativos del panafricanismo». Hombres «negros» de América como el doctor Edward Blyden (1832-1912), fueron los pioneros de la idea de una «nación negra».

En cuanto a la «negritud» –vocablo lanzado por el martiniqués Aimé Césaire– «nace del hilo central del movimiento de la cimarronería conducido por las intelligentsias «negras». La negritud, como anteriormente el vudú, sirvió de reserva de esperanza y rebelión para alimentar el poder de resistencia y de contestación de los oprimidos»⁶.

Un grupo pequeño de estudiantes africanos que estuvieron expuestos a la política de «asimilación» comenzó a redescubrir África y sus valores culturales. Estos estudiantes se encontraron con «negros» de otras partes del mundo: Leopold Senghor (Senegal), Aimé Césaire (Martinica), Leon G. Damas (Guyana Francesa). De sus reuniones, discusiones y esfuerzos por rehabilitar las culturas de los pueblos africanos surgió en 1934 el movimiento de la negritud»⁷.

Nkrumah, el camino hacia la independencia

Precisamente, este despertar del hombre «negro» en los Estados Unidos, las Antillas, el Caribe y Brasil, influyó a personalidades en el continente africano, que eran conscientes de la situación social, política y económica de

⁵ ENTRALGO, A. (1989) *Panafricanismo y unidad africana*, Editorial de Ciencias Sociales la Habana.

⁶ DEPESTRE, R. (1986), *Buenos días y adiós a la negritud*, Ediciones Casa de las Américas, Ciudad de la Habana Cuba.

⁷ ENTRALGO, A. (1989), *Op. Cit.*

ciertas regiones. Entre ellos se destaca Kwame Nkrumah, fundador de Ghana el primer estado completamente subsahariano que alcanzó la independencia tras la Segunda Guerra Mundial (1957) y principal teórico africano del panafricanismo.

En enero de 1950, Nkrumah lanza una campaña de protestas, huelgas y no-cooperación con las autoridades coloniales británicas, lo que le ocasiona un año de cárcel. Pero en las primeras elecciones generales de Costa del Oro (8 de febrero de 1951) demostró el apoyo que el Convention People's Party (CPP) tenía entre la población. Elegido miembro del Parlamento, hubo de ser puesto en libertad y, en 1952, fue nombrado Primer Ministro de Costa de Oro.

Cuando Costa de Oro y la parte británica de Togo se convirtieron en el actual Ghana independiente en 1957, Nkrumah fue su Primer Ministro y luego su primer Presidente tras el plebiscito de 1960. Concentró su atención en hacer campaña para la unidad política del África negra. De este modo, la independencia de Ghana abrió de par en par las compuertas de la libertad africana. En los cuatro años siguientes, otros dieciocho países africanos lograron la independencia⁸.

Funmilayo Ransome-Kuti y la liberación femenina en Nigeria

Durante el gobierno de Nkrumah, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo procesos de luchas no violentas. Por ejemplo, mujeres de varios países comenzaron a reunirse y organizar manifestaciones a favor de los derechos de la mujer y la emancipación del poder hegemónico europeo. Uno de los casos es el de Nigeria, donde participaban hasta diez mil de ellas; una de las líderes que organizó movilizaciones masivas fue Funmilayo Ransome-Kuti (1900 - 1978).

Funmilayo fue una activista nigeriana que luchó por el sufragio y la igualdad de derechos para sus compatriotas mucho antes de la segunda ola del movimiento de mujeres en los Estados Unidos. Su familia perteneció a los Egba, comunidad del pueblo Yoruba, uno de los tres mayores grupos étnicos de Nigeria, este se ha dividido en varios grupos, entre ellos los Egbas. Nació vivió y murió en Abeokuta, Estado de Ogun, ciudad donde esencialmente habitan los Yorubas.

Estudió en Inglaterra, donde estuvo expuesta a las políticas de «asimilación»; a su regreso trabajó durante un tiempo como maestra. Su participa-

⁸ NKRUMAH, K. (1965), *Op. Cit.*, p.11.

ción en organizaciones internacionales de mujeres la llevó a viajar por el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Defendió las causas de los pobres y oprimidos, e ingresó al movimiento anticolonial luchando por la independencia de Nigeria.

Organizó movilizaciones masivas de mujeres para luchar por su derecho al voto. Conformó varias asociaciones estudiantiles junto a su marido el Reverendo Israel Olodotun Ransome-Kuti, quien fue el primer presidente de la Unión Nigeriana de Maestros. Durante el dominio colonial, fue la única mujer presente en la reforma constitucional de 1949.

Aunque Funmilayo Ransome Kuti fue una de las más importantes figuras nacionalistas y feministas de Nigeria, no fue hasta 1997 que se publicó una biografía de ella, «*For Women and the Nation: Funmilayo Ransome-Kuti of Nigeria*» por Cheryl Johnson-Odim y Nina Emma Mba.

Fela Kuti, la música como mecanismo de resistencia pacífica

El 15 de octubre de 1938 en Abeokuta, nace el cuarto de los cinco hijos de Funmilayo y el reverendo I. O. Ransome-Kuti; Olufela Olusegun Oludotun Ransome-Kuti conocido como Fela Kuti. Fue un prolífico músico y activista, creador de un género musical que revolucionaría no solo África, sino Occidente, el *Afrobeat*⁹, del cual es considerado padre hasta el día de hoy por los críticos de música. Su fama fuera de los límites africanos comenzó a expandirse a mediados de los años 1970, su música estaba fuertemente cargada de crítica política, social, económica; lo que logró colocar a Kuti en la escena musical europea y norteamericana, alcanzando presentaciones en Alemania, Inglaterra, Holanda, entre otros países.

Sus padres lo enviaron a Londres en 1958 con el fin de que estudiara medicina, pero en lugar de hacerlo, como sus dos hermanos y hermana, para consternación de sus padres, Fela se inscribió en la Trinity School of Music, donde pasaría los próximos cinco años. En Londres se casó con Remí, quien nació en 1941 en Inglaterra, de padre nigeriano y madre parte afroamericana y parte británica. La pareja tuvo tres hijos, Yeni, Femi y Sola.

En su tiempo libre, Fela tocaba en una banda de *Highlife*¹⁰ con otros nigerianos expatriados. Esta primera experiencia lo llevó a los círculos musica-

⁹ Beat significa pulso o golpe, en música es una unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Se trata de una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en partes iguales.

¹⁰ El *Highlife* es un género musical que se desarrolló desde sus comienzos con el nom-

les africanos en Lagos, al mismo tiempo que la música occidental predominaba en la región.

Fela volvió a la capital de Nigeria en 1963, tres años después de la independencia. Luego, lideró una banda de highlife y jazz, *Fela Ransome-Kuti and his Koola Lobitos*, junto al baterista Tony Allen, un miembro clave de sus bandas hasta 1978. En 1969, durante la guerra civil con el sureste de la provincia nigeriana de Biafra, Fela llevó a *Koola Lobitos* a los Estados Unidos. Hacia el final de una gira de diez meses, cambió el nombre del grupo para *Fela Ransome-Kuti & Nigeria 70*.

La banda logró reunir el dinero para grabar algunos de los nuevos materiales en Los Ángeles; estas grabaciones eran lanzadas en una serie de «singles», discos de una o dos canciones. De estas primeras grabaciones encontramos temas como *Ololufe Mi*, *Viva Nigeria*, *Highlife Time*, *Wayo* y *Witchcraft*, entre otras; sus motivaciones políticas todavía no eran tan resaltadas, la lucha africana y la situación afroamericana, son exploradas en temas en trabajos posteriores.

La postura política de estos trabajos es reflejada en el tema *Viva Nigeria*, donde llama a la unión y la convivencia, y relata la lucha durante de la guerra civil nigeriana.

Hay que tener en cuenta que Nigeria es una Nación de reciente introducción a la vida democrática, después de cuatro décadas de regímenes militares, su pasado colonial que marcó las líneas del conflicto actual al fomentar las diferencias entre las tres regiones Norte, Este y Oeste. Su composición étnica y cultural, dividen al país y dificultan la construcción de un Estado-Nación desde su independencia en octubre de 1960; llegando incluso a una guerra civil entre 1967 y 1970.

En Estados Unidos, Fela conoció una mujer afroamericana, Sandra Izsadore, activista política y amiga íntima de algunos destacados miembros de los Panteras Negras, que fueron una gran influencia en su pensamiento. Ella introdujo a Fela en los escritos de Malcolm X, Eldridge Cleaver y otros radicales negros, a través del cual se dio cuenta de la relación existente entre los pueblos negros de todo el mundo¹¹. Con estas ideas, Fela comprendió con más claridad la lucha de su madre por los derechos de los africanos bajo dominio

bre de música «vino de palma» en bares locales en los años 1920, luego se convirtió en una corriente principal de entretenimiento popular en los 1950 y 1960 en Nigeria y Ghana. Es un estilo musical que combina música tradicional africana con tradiciones musicales importadas desde Europa, el Caribe, Norte, Centro y Suramérica.

¹¹ HARO, Agustín (2013). «Asimilación musical y crítica política en la obra de Fela Kuti». *Estudios Históricos*. Julio, año V, N° 10. Uruguay.

colonial en Nigeria, junto con el apoyo de la doctrina expuesta por el panafricanista Kwame Nkrumah. Fela encontró la inspiración necesaria para crear su propio y único estilo de música, al que llamó *Afrobeat*¹².

Asimismo, en 1963 Nigeria se convierte en una República, un nativo tomaba el mando reemplazando a la reina, sin embargo, tres años después, las diferencias entre los partidos políticos y los parlamentarios divididos entre las regiones norte, sureste y sudoeste, llevó a un golpe militar, situando al General Aguiyi-Ironsi en el poder, luego este recibe un contragolpe militar y asume el poder el General Yakubu Gowon.

Los conflictos sociales iban en ascenso, se empiezan a crear más estados, lo que hacía más factible los enfrentamientos. En 1967 Emeka Ojukwu declara a Biafra como la «Soberana República de Biafra», lo que conlleva a la guerra civil hasta 1970 que culminará con la reincorporación de Biafra al territorio nigeriano.

Por otra parte, Kuti había asimilado en Estados Unidos ideologías y géneros musicales, que luego imbricaría a sus conocimientos acerca de la problemática del continente y a las nociones musicales que él poseía.

Como lo expresa la política de «asimilación», Fela se valió de elementos occidentales para conformar una noción sobre la esencia del ser africano, en donde la cultura y la tradición deberían tener un mayor papel, lográndose de esta manera una independencia cultural de los postulados occidentales presentes en África.

Pero la problemática se presentaría con un gobierno, que si bien defendería la esencia africana, viviría de modo occidentalizado, debido a que los postulados traídos por los colonizadores fueron asimilados por gran parte de la población, sea a través de formas pacíficas o a través de la violencia.

En 1971 cambia el nombre de la banda por el de *Fela Ransome Kuti & Africa 70*. Graban *Why Black Man Dey Suffer*¹³, sencillo considerado controvertido por EMI, el sello que lo representaba en ese momento. Habiendo sido instruido recientemente por las ideas del *American Black Power* y haber adquirido una nueva visión del mundo Panafricano, este álbum fue uno de los pri-

¹² El *afrobeat* es un género musical popularizado actualmente ha sido influencia de grandes músicos como Brian Eno y James Brown, que según este último, el afrobeat fue una de las bases del funk; el beat (latido, golpe) de la percusión es la reproducción de los latidos del corazón.

¹³ THOMAS, Fred [en línea], «Why black man dey suffer (1971) - Fela Ransome Kuti and the Africa 70», <http://www.allmusic.com/album/why-black-man-dey-suffer-mw0000772030>.

meros en manifestar una crítica política, donde cuestionaba las injusticias coloniales y la corrupción de las élites gobernantes de su tiempo.

El registro se compone de dos piezas extensas, *Ikoyi Mentality vs. Muslim Mentality* y *Why Black Man Dey Suffer*; Ambos temas con compases y beats repetitivos. La canción rítmica es un modelo de principios de *Afrobeat*.

Why Black Man Dey Suffer es una lección de historia sobre la opresión del hombre africano. Detalla la letanía de los abusos que el hombre negro ha sufrido, de la esclavitud, del colonialismo, de la imposición de una nueva cultura sobre ellos, sobre un pueblo extranjero que robó sus tierras, luchó contra ellos y luego hizo que se pusieran en contra entre ellos mismos.

Entre 1971 y 1975 Fela lanzó múltiples trabajos, entre los que se cuentan: *Open & close* (1971); *Roforofó Fight* (1971); *Shakara* (1972); *Gentleman* (1973); *Afrodisiac* (1973); *Expensive Shit* (1975); *Confusion* (1975). En 1974 convirtió la antigua casa familiar en el centro musical y artístico más representativo del movimiento contestatario nigeriano, el «Estado Independiente y República de Kalakuta», lo que le hizo traer problemas con las autoridades. Kalakuta, era un punto de reunión de artistas locales y extranjeros, también funcionaba como club nocturno donde hacían presentaciones y estudio de grabación.

Un hecho contradictorio, que ha sido criticado es su actitud machista, que deja claro en el tema *Lady*¹⁴ del álbum *Shakara* (1972), donde trata de alguna forma de enaltecer la masculinidad en una sociedad poscolonial. En la letra puede identificarse un claro ataque hacia la mujer africana «moderna» quien reniega sobre el deber impuesto hasta ese entonces de cocinar y limpiar, sentándose en la misma mesa que el hombre. Es así que Fela promueve la necesidad de la pasividad y sumisión de la mujer, estas actitudes chauvinistas y misóginas siempre fueron puntales críticos hacia su persona.

De este modo demostró una clara dicotomía ya que siendo defensor de los derechos de los negros, reprimía completamente el papel de otros grupos históricamente devaluados en las sociedades, como es el caso de las mujeres. Sin embargo, lo que hace Fela es traer al mundo contemporáneo la noción de convivencia tribal Yoruba apelando nuevamente a la tradición; criticando a las mujeres africanas modernas de una manera graciosa para convertirse en lo que él ve como «demasiado occidentalizada» y que abrazaban la visión occidental del movimiento feminista.

¹⁴ HENDERSON, Alex [en línea], «Shakara (1972) - Fela Ransome Kuti and the Africa 70», <http://www.allmusic.com/album/shakara-mw0000951377>

Luego *Gentleman*¹⁵ es también un gran ejemplo del ingenio de Fela, que hace referencia a los asuntos del estado sociopolítico poscolonial de África Occidental. Su atención se centra en los nigerianos que todavía tenían una mentalidad colonial después de que los británicos se habían ido y que mantenían una especie de vida paralela; se pregunta por qué sus compañeros africanos usan tanta ropa en el calor de África: «*I know what to wear but my friend don't know*» también apunta que «*I am not a gentleman like that / I be Africa man original*»¹⁶.

Expensive Shit (1975)¹⁷ es una respuesta abierta al acoso constante que afligen a la República Independiente de Fela Kuti Kalakuta a principios de los años 70 las autoridades opresivas de Lagos. El título del tema es una referencia directa a un incidente real que ocurrió, en el que la policía introdujo un cigarrillo de marihuana en Kuti, que rápidamente se lo tragó, destruyendo cualquier evidencia. Lo retuvieron hasta que la droga saliera de su sistema, luego tomaron muestras de sus heces para hacer un análisis. Debido a los costos incurridos durante esta debacle, Kuti proclamó su excremento como *Expensive Shit*.

Desde 1975 a 1979 se sucederán dos golpes militares que colocarán en el poder primeramente a Mohammed que luego será asesinado asumiendo el poder el Teniente General Obasanjo (figura política de gran repercusión en la vida Fela Kuti). Antes de comenzar la década de 1980, se inicia la Segunda República bajo la presidencia de Shagari, quien afrontará una economía fuertemente deficitaria. En el año 1983, Buhara toma el poder mediante otro golpe militar, siendo reemplazado en el año 1985 por el régimen del General Babangida, con una economía que toca ya la crisis total.

Confusion (1975)¹⁸ es un comentario sobre el estado general de Nigeria urbana (Lagos, en particular). Representa las condiciones difíciles en la ciudad, incluyendo, el mercado de comercio frenético multilingüe donde usan no menos de tres dialectos y el uso de las diferentes monedas, los atascos de tráfico inextricables en las principales intersecciones de Lagos, y una multitud de locuciones que hacen alusión a la confusión general de una Nigeria poscolonial que carece de infraestructura y liderazgo apropiado. Aborda la pesadilla

¹⁵ SAMUELSON, Sam [en línea], «Gentleman (1973) - Fela Ransome Kuti and the Africa 70», <http://www.allmusic.com/album/gentleman-mw0000886675>

¹⁶ Muchas canciones son interpretadas en inglés, inglés Pidgin y lengua Yoruba.

¹⁷ PLANER, Lindsay [en línea], «Expensive Shit (1975) - Fela Ransome Kuti and the Africa 70», <http://www.allmusic.com/album/expensive-shit-mw0000958870>

¹⁸ SAMUELSON, Sam [en línea], «Confusion (1975) - Fela Ransome Kuti and the Africa 70», <http://www.allmusic.com/album/confusion-mw0001068890>

de la hegemonía continuada de Occidente en todos los aspectos de la vida africana.

El 18 de febrero de 1977, la república de Kalakuta es atacada por mil hombres armados del ejército nigeriano. Antes del ataque Fela hizo un disco llamado *Zombie* (1977), fue el más popular e impactante que *Fela & Africa 70* hayan grabado. Incitó a la Nación a seguir el ejemplo de Fela y antagonizar a los zombies militares que tenían a la población por el cuello. Fela es directo y humorístico en su ataque y le ladra ordenes a los soldados como: «*Attention! Double up! Fall In! Fall out! Fall down! Get ready!*» mientras el coro responde con «*zombie*» entre cada sentencia. Los soldados eran llamados zombies por obedecer órdenes ciegamente.

El tema era tan contagioso que fue llevando poco a poco al pueblo a revelarse contra los opresores: la gente en la calle, ponía los ojos en blanco y caminaban con las manos al frente, diciendo «zombie» cada vez que veían a un soldado. La canción no solo llamó la atención popular, también llamó la atención de las autoridades. Esto le causó devastadores efectos personales y profesionales cuando la fuerza bruta absoluta del gobierno nigeriano cayó sobre Kalakuta después de haber lanzado la grabación.

Disgustó al presidente Obasanjo. Los militares eran infelices por las constantes críticas de Fela y decían que no era apropiado que existiera otra república dentro de la República. Los periódicos empezaron a lanzar historias acerca de la corrupción que se vivía en Kalakuta.

Entonces el 18 de febrero de 1977, el gobierno nigeriano, con la intención de acabar con este foco de subversión, atacó las instalaciones de la República de Kalakuta, y tras cometer todo tipo de brutalidades contra los que estaban dentro (a Fela le rompieron los brazos, a niñas y mujeres las violaron, etc.), acabaron arrojando por la ventana a la anciana Funmilayo que a resultas de esta agresión moriría unos meses más tarde.

Sorrow, Tears and Blood (1977)¹⁹, muestra con precisión la huella dejada tras los acontecimientos del 18 de febrero... «*Everybody run, run, run / everybody scatter, scatter / some people lost some bread / some people just die*».

El tema sobresaliente del álbum fue «*Colonial Mentality*», el mensaje lo entrega como una fábula, demostrando que los individuos que viven con una mentalidad colonial son los verdaderos esclavos. En su prefacio afirma que el hombre colonial se niega a liberarse a sí mismo. Se propone demostrar que la esclavitud es un estado mental continuo y concurrente para los africanos.

¹⁹ PLANER, Lindsay [en línea], «*Sorrow, Tears and Blood (1973) - Fela Ransome Kuti and the Africa 70*», <http://www.allmusic.com/album/sorrow-tears-and-blood-mw0000951417>

Entre 1980 y 1992, la vida de Kuti fue muy productiva, llegando a grabar 15 álbumes. A partir del hecho que le costó la vida a su madre, el ataque a Kalakuta, comienza a grabar las reacciones a este evento: *Unkown Soldier* (1981), *Coffin for Head of State* (1981) eran estas reacciones.

Coffin for Head of State, fue una elegía a su madre, mujer a la que era muy apegado. La canción abre lánguida y lentamente. Toma su nombre de una protesta en la que Kuti y un grupo de aficionados pusieron un ataúd en la escalinata del líder cristiano Olusegun Obasanjo, en la sede del gobierno militar.

Empieza cantando «Amen, Amen, Amen...» varias veces, luego continúa hablando de cómo los que viven «por la gracia de Dios Todo Poderoso» hacen mal al prójimo. Luego dice que ha caminado por muchas ciudades de África, y ha visto a aquellos que hacen cosas malas por la «gracia de Allah». Denuncia el efecto corrosivo de la influencia cristiana y musulmana en la vida africana, que lleva a los líderes a perpetuar atrocidades. Después dice «*Them kill my Mama / so I carry the coffin*», Luego echa la culpa directamente al presidente nigeriano Obasanjo por su muerte: «*Obasnjo dey there / With him big fat stomach*». Sigue:

I go many places / I go business places / and i see, see, see / all the bad, bad things / dem dey do, do, do/call corruption / and dey call «nepotism»/inside promotions / and inside all business / I say I waka waka waka (walk).

Continúa, *We Africans, we had our own traditions / these money making organizations / them come put we Africans in total confusion.*

Fueron los logros fundamentales de Kuti, ya que solidificaron su ascenso de mero comentarista social al líder cultural determinado ferozmente, y comprenden dos de las declaraciones más personales que Kuti jamás ha hecho.

En trabajos como *Authority Stealing* (1980); *Music of Many Colours* (1980); *2000 black* (1980); *Black President* (1981); *Army Arrangement* (1984); *Teacher Don't Teach Me Nonsense* (1987); *Beast of no Nation* (1989) *Underground System* (1992), critica el establecimiento en África de fórmulas capitalistas –en función de intereses foráneos– que coexistían y se interrelacionaban con las estructuras tradicionales, y serían fuente de múltiples conflictos en todos los planos, en los nuevos países, con sus nuevas fronteras.

Así, llegó tanto su compromiso político y social que creó en 1979 su propio partido político, el M.O.P. Movement of the People. Ese mismo año se lanzó para presidente en la primera elección después de más de diez años, pero

su candidatura fue rechazada, fue aquí donde cambio del nombre de su banda por el de «*Fela Anikulapo Kuti and Egypt 80*».

Fela Kuti fue difamado, encarcelado y golpeado por su negativa a retirarse del activismo político que hacía frente los a regímenes corruptos y opresivos. En 1997 muere en Lagos a causa de un paro cardíaco por su infección con el VIH; aunque muchos seguidores dicen que fue el resultado de los ataques que venía sufriendo por parte del gobierno de Nigeria por su activismo.

Conclusión

La música de Fela es de confrontación, porque la época en que surgió, la mayoría de los países africanos, trataban con la injusticia política y la corrupción militar reponiéndose de la transición de gobiernos coloniales a la autodeterminación y al autogobierno. Pero esta libre determinación, no significaba la erradicación de los males de la sociedad.

Fela, usaba la crítica política y social como una forma de efectuar el cambio; su forma de arte reflexiona sobre el momento en que vivía. Su mensaje puede describirse como polémico y relacionado con el clima político de la mayor parte de los países africanos en los años 1960.

Su vida siempre estuvo marcada por el escándalo, por su misma posición anticolonial, por ser admirado y seguido por muchos, por los mensajes que proclamaba en sus canciones. Por su cultura de resistencia, por su lucha frente a lo que arremetía contra las estructuras socioeconómicas y lo cotidiano, a través de métodos pacíficos como el de la música, y sobre todo, la defensa y pervivencia de lo propio.

Esta cultura de resistencia no solo incluye lo histórico–aislado y la cultura africana, que antecedió la explotación capitalista en África, sino que los valores de la sociedad africana conjugan parámetros únicos y diversos, donde lo tradicional y lo moderno evolucionan de forma yuxtapuesta y el primero ha incorporado elementos del segundo, adaptándolo a su cosmovisión.

La cultura de resistencia abarca el universo espiritual, los valores, la ética, las costumbres en los sectores sociales más amplios. La modernidad se «reacomoda» a la tradición. Este proceso no es premeditado; es un camino enmarañado: lo africano, lo autóctono, predomina en la visión y vida cotidiana y la capacidad de sumar, readaptando las nuevas realidades con una perspectiva *sui generis*²⁰.

²⁰ÁLVAREZ, María Elena [Coord.] (2011), *Op. Cit.*

Filmografía

Music is the Weapon (1982), Jean-Jacques Flori, Stephane Tchalgadjeff, Francia.

Bibliografía

- ÁLVAREZ, María Elena [Coord.] (2011), *África Subsahariana: Sistema capitalista y relaciones internacionales*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO. Buenos Aires.
- DEPESTRE, René (1986), *Buenos días y adiós a la negritud*, Ediciones Casa de las Américas, Ciudad de la Habana Cuba.
- DEPESTRE, René (2001), «Escribir el Caribe que somos», *Revista Encuentros de la Cultura Cubana*, pp. 297-301.
- EMIELU, Austin (2011), «The Culture of Highlife Music», *Ilorin Journal of Linguistics, Literature & Culture*, vol. 2, pp.127-146.
- ENTRALGO, Armando (1989) *Panafricanismo y unidad africana*, Editorial de Ciencias Sociales la Habana.
- FANON, Frantz (2001), *Los condenados de la tierra*, Fondo de Cultura Económica.
- GENOVESE Eugene (1971), *Esclavitud y Capitalismo*, Ed. Ariel, Barcelona.
- HARO, Agustín (2013). «Asimilación musical y crítica política en la obra de Fela Kuti», *Estudios Históricos*, Julio, año V, N° 10. Uruguay.
- JOHNSON-ODIN, Cheryl; EMMA MBA, Nina (1997), *For Women and the Nation: Funmilayo Ransome-Kuti of Nigeria*, Board of the Trustees of the University of Illinois.
- MAZRUI, Ali (1999), Chapter: «Seek ye first the political kingdom» in MAZRUI, Ali (Editor) «*Africa since 1935*» in *General History of Africa VIII*, Unesco.
- NKRUMAH, Kwame (1965), «*África debe unirse*», Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- OIKELOME, Albert (2009), «Highlife Jazz: A Stylistic Analysis of the Music of Fela Anikulapo Kuti», *The Journal of Pan-African Studies*, December, vol.3, N° 4. Lagos.
- OPOKU, Asare K. (1985), Chapter: «*Religion in Africa during de colonial era*»

- inBOAHEN, Adu (Editor). «*Africa under colonial domination 1880-1935*» in General History of Africa VII, Unesco.
- SAAVEDRA, José (1996), Capítulo: «*África anterior a la colonización europea*», en Toledo, Daniel (Coord.) *Asia y África en la historia*, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México D.F., pp. 99-129.
- SCOTT, James (1990), *Los dominados y el arte de la resistencia*, Ediciones ERA.
- VAN DER GEEST, Sjaak; ASANTE-DARKO, Nimrod K. (1982). «The political meaning of highlife songs in Ghana», *African Studies Review*, March. vol. 25, N°.1. pp. 27-35.
- VAN DER GEEST, Sjaak; ASANTE-DARKO, Nimrod K (1983), «Male Chauvinism: Men and Women in Ghanaian Highlife Songs», in Oppong, Christine (ed.), *Female and Male in West Africa*, George Allen & Unwin, London, pp. 242-255
- VARGAS, Gustavo (1996). Capítulo: «*América, Asia y África en el reparto del mundo*», en Toledo, Daniel (Coord.) *Asia y África en la historia*, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México D.F. pp. 151-176.
- WILLIAMS, Eric (2011), «*Capitalismo y Esclavitud*», Ed. Herederos de Erick Williams.