

Susana Pinilla Alba

Feminismo, Resistencia y Música: Gata Cattana como universal

Susana Pinilla Alba, Ana Llorente Casado y Carmen Xía homenajean a la rapera y poeta cordobesa Gata Cattana (1991–2017) en una tarde inolvidable en la que rap, poesía, compromiso social y dialéctica se entrecruzan recordándonos que su legado es eterno.

Pensamiento vivo y transnacional

El acto homenaje *Vine de la tierra y a la tierra voy. El legado de Gata Cattana para la cultura andaluza*¹ tuvo lugar el 23 de junio de 2023 en la Universidad de Wuppertal y congregó a tres mujeres que desde sus diferentes acercamientos y experiencias buscaban honrar la memoria de la rapera y poeta cordobesa fallecida en 2017: su madre, Ana Llorente, una rapera que la toma como referente, Carmen Xía y una estudiosa de su obra, Susana Pinilla. El acto se organizó en torno a cuatro actividades: una ponencia, una lectura poética, un conversatorio y un concierto; proyectándose, además, como evento integrado en el ciclo cultural “España Interseccional”. Este último fue un programa compuesto de actividades relacionadas con la actualidad cultural y social española, que mezcló formatos más clásicos como la conferencia, con otros más dinámicos como el conversatorio, el cine-fórum o la discusión abierta. El presente evento pretendía aunarlos poniendo el foco en una de las manifestaciones

artísticas que más repercusión está viviendo en nuestros días: la música urbana.

La realización presencial de este encuentro suponía la materialización de un homenaje que contara con la familia de la artista en la universidad alemana que había apostado por una tesis doctoral de rap feminista en español que pusiera en valor su obra y figura, la Universidad de Wuppertal. El acto se llevó a cabo en la planta del AStA, sobre un escenario en el que se iban sucediendo las diferentes actividades. En un primer momento, la organizadora inició el acto ofreciendo una breve ponencia sobre la faceta artística y política de Gata Cattana y su importancia en la cultura hispánica y avance del feminismo durante la segunda década del siglo XXI y culminó con un concierto a cargo de la rapera Carmen Xía y el DJ Suzio Tarik, una de las artistas de la escena *underground* más influidas por Gata Cattana.

Durante toda la jornada nos acompañó además Ana Llorente, madre de la

artista y fundadora de la Asociación Músico-Cultural Gata Cattana, deleitándonos durante el conversatorio con anécdotas que dibujaban la faceta más personal de la artista, y regalándonos una sentida declamación del poema “Con las manos”, que en tantas ocasiones había recitado su hija. Tuvimos el privilegio de escucharlo en directo desde la voz de su madre, creando el primer momento mágico de la velada que luego se repetiría en los acordes a piano de la rapera Carmen Xía, quien nos obsequió con su interpretación de *La prueba* (Gata Cattana 2015) desde una versión muy personal enriquecida con tintes flamencos y algunas líneas de su propio puño y letra. Además de la emotiva contribución de las invitadas, la lectura poética congregó las voces del alumnado de romanística y de la poeta argentina Sara Bosser. La confluencia de las variadas lecturas, acentos, ritmos y modos de entonar que coexistieron durante esta parte nos trasladó a una experiencia única, a una multiplicidad de acercamientos al texto de quienes hicieron suyo el poema o el relato, honrando desde su idiosincrasia la musicalidad, temas y motivos que la artista plasmó en ellos. Como contrapunto, el conversatorio se inició con un juego que retaba al público a reflexionar sobre los temas que trataríamos en el conversatorio: la cultura andaluza, el feminismo y el lugar de las creadoras en la industria musical, promoviendo una competitividad sana desde la gamificación del *kahoot*. Con ello abordábamos aspectos que habían sido enunciados en la ponencia permitiendo al público retomar o continuar este debate también con las invitadas. La jornada concluyó con la actuación de Carmen Xía y el DJ Suzio Tarik, en un concierto de rap flamenco en el que presentaron su LP *La herida* (2022), trabajo en el que se aprecian claras reminiscencias al pen-

samiento de Gata Cattana. El gesto con el que la rapera gaditana se despidió, agradeciendo al cielo, con las palmas levantadas, nos recordó que la huella de la cordobesa sigue presente, quizá siendo su mensaje y fortaleza hoy más necesaria que nunca.

Algunos temas tratados en la ponencia, el conversatorio y la reelaboración que Carmen Xía llevó a cabo en el concierto nos permiten demarcar ciertas cuestiones en las que coinciden las obras de las dos raperas andaluzas y que son clave para la comprensión de la imbricación entre música popular y movimientos sociales, así como precisar los diversos enfoques sobre los que ha sido presentada la obra de Gata Cattana, poniendo en relieve cuestiones de gran impacto global como la desigualdad social, la reorganización patriarcal o la emergencia ecológica y las resistencias y respuestas locales que se activan en los espacios artísticos.

Épicas de la desposesión

Uno de los temas del conversatorio en el que más nos detuvimos fue la significación de Andalucía en un momento de migración masiva. La generación nacida en los noventa, que se benefició en su infancia del estado de bienestar, creció con la falsa premisa de poder repetir el modelo de vida de sus padres. La decepción no tardó en llegar tras la crisis de 2008, que trajo consigo la implantación de dolorosas medidas impopulares que restringían libertades básicas como la de expresión, asociación y manifestación pacífica. Dos actitudes se fraguaban en la música urbana durante esta década: un viraje neoliberal hacia el egoísmo, buscando el enriquecimiento rápido a través de las posibilidades que ofrecía el mercado al margen de toda ética; y la actitud comprometida y desafiante heredera de la mordacidad, el ingenio y la argumentación de grandes oradores veteranos en el rap de España, que no entendían la retórica meramente como artefacto, sino que confiaban en el poder de las palabras como constructoras de mundo.

En este sentido, nos interesaba profundizar en las capacidades del hip hop para fortalecer el sentimiento de pertenencia y en especial su posición

Concierto de la rapera Carmen Xía y el DJ Suzio Tarik

contrahegemónica ante la irrupción de discursos de odio que ansían frenar los avances alcanzados tras siglos de lucha en materia de igualdad social. Por esta razón, destacamos durante el homenaje el espíritu filosófico y dialéctico de Gata Cattana, quien entendía el rap como buena forma de bajar la alta cultura al pueblo, adoptando esta mirada sobre las tradiciones limítantes, pero también sobre los discursos demagógicos de su presente. Por ello durante el evento seleccionamos algunas piezas poéticas que demarcan y desarrollan el pensamiento de la artista. Comenzamos esta parte aludiendo a la dedicatoria que abre el poemario *La escala de Mohs* (Gata Cattana 2019), donde puede leerse “A mi pueblo, a las personas justas que aún quedan”. Estas palabras guiaron el repertorio en el que buscábamos la reflexión derivada de las connotaciones que posee la tierra y el intercambio étnico en la región andaluza. En esta fase también indagamos en la justicia poética a la que apela la artista en un mundo en el que el avance del fascismo, el aumento de la desigualdad tras cada crisis y el rearme patriarcal constante dificultan la labor de dichas personas justas, intelectuales del precariado y gentes humildes que escriben la intrahistoria de los pueblos, aquellas y aquellos que todavía luchan por una utopía.

“Un público erudito es un ejército”
Los raperos Gata Cattana y Durán en

Parabellum (2013) aludían al rol de la educación como mejor forma de impulsar cambios sociales duraderos. Ese pueblo es el ejército del que ella hablaba, sus oyentes concienciados, quienes se han dado cuenta de su posición subordinada en el mundo y no les queda más que el propio cuerpo y la voz para erigirse exigiendo sus derechos. Como ella entendía la poesía, viva en la oralidad, así la quisimos escenificar, llamando al púlpito a las seis personas que participaron en esta lectura. El poema *A Madrid*, declamado por Benedikt Plett, introducía una de las cuestiones que generó un inquietante debate durante la conversación posterior: las posibilidades de afrontar el duelo migratorio al haber abandonado el propio origen, que en la cordobesa estaba dividido entre su lugar de nacimiento, Adamuz, y su patria elegida, Granada. En el poema, su yo poético acaba fusionado completamente con la ciudad, mezclado con la contaminación urbana, evocando una suerte de hibridez desde la que ha de ser entendida su poesía, que escapa del purismo más tradicional, educando en Humanidades al pueblo ignorante, como nos decía en uno de sus sencillos: “chavales estudiando griego pa’ ver lo que digo en mis trances gitanos” (*Samsara*, 2016).

El abandono, no solo del lugar de origen, sino de aquellas personas significativas en la trayectoria vital, aparece frecuentemente en su trabajo, y así quisimos dar cuenta de ello en

Ponencia de apertura pronunciada por Susana Pinilla