

Grupo Cimendef entorno a 1980. <https://maloyallstars.wordpress.com>

Breve historia

- El Maloya es un género musical originario de Isla Reunión. Este género musical está directamente relacionado con la historia de la isla, la comunidad y cultura criolla. El Maloya se origina como forma de expresión del sufrimiento de los esclavos, planteando frecuentemente mensajes sobre sus anhelos de libertad y transmitiendo la cultura popular criolla.
- En 1960 este género musical fue prohibido por el estado francés ya que se percibía como una amenaza debido a sus contenidos de protesta, el uso de su propia lengua (creole) y su vinculación con rituales religiosos. Sin embargo, aunque sus representaciones en espacios públicos se vieron interrumpidas estas prácticas continuaron en ambientes más íntimos. Esta prohibición no se retirara hasta 1981.
- El Maloya, como género vinculado a la clase trabajadora afrodescendiente, se configuraba por tanto como un elemento identitario que simbolizaba la historia de opresión, las preocupaciones sociales de los reunioneses, y la cultura criolla con instrumentos como el kayamb fabricado con caña de azúcar.

Diversificación musical

- En la actualidad el Maloya ha ido desarrollándose y tomando influencias de otros estilos musicales como reggae, hip hop o soul. Aunque se podrían apuntar muchos estilos es interesante la diferenciación entre Sèga y Maloya puesto que plantean fuertes vínculos con la política.
- Esta diferenciación se construye, por una parte, debido a sus orígenes, el Maloya comprendería un conjunto de influencias afro-malgaches, mientras que el Sèga combina estas influencias afro-malgaches con los bailes de salón europeos.
- Desde los años 60 el Partido Comunista de Reunión (PCR) empleará el Maloya como símbolo de su lucha por la autonomía, revitalizando estas prácticas musicales e incorporando un mensaje que buscaba el fin del colonialismo. Mientras que el Sèga se desarrollo como un género más comercial y por tanto menos crítico en términos políticos por lo que se estableció como opuesto al mensaje del Maloya. Esta diversificación, junto con la prohibición del Maloya, dio lugar a un gran resurgimiento del Maloya (Lagarde, 2007).

Maloya en la UNESCO

- Desde el reconocimiento del Maloya como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009 su proceso de difusión y popularización ha ido en aumento. En el documental «TEMPO à l'Île de la Réunion», Firmin Viry, reconocido músico reunionés menciona respecto a este reconocimiento:
He recibido todas las medallas, estoy contento pero no soy yo quien ha ganado las medallas es la identidad de un pueblo, es la igualdad de un pueblo. Firmin Viry ha ganado los combates pero es nuestra medalla, todo el mundo tiene el derecho. Pero la llevo por respeto, pero no es mía, es nuestra.
- Tras este reconocimiento Regnault (2011) señalaba los riesgos de la turistificación del Maloya por su separación de la cultura local. Sin embargo, las políticas culturales se han centrado en la población local.
- Una de las celebraciones más significativas en la Reunión es el 20 de Diciembre, cuando se celebra la abolición del esclavismo en la isla. Una de las actividades principales en esta celebración son los conciertos de Maloya.

Espacios performativos

- Desde sus orígenes la tradición del Maloya se ha transmitido a partir de círculos familiares principalmente, tanto la música como la danza. En la actualidad y debido también al apoyo institucional en las últimas décadas se ha comenzado también a enseñar esta tradición en instituciones educativas y desde 1987 en el Conservatorio de la isla también ofrece clases de Maloya.
- El Maloya era tradicionalmente un elemento esencial del Servis Kabaré, un ritual de culto afro-malgache en homenaje a sus ancestros. Este multitudinario ritual se desarrolla habitualmente en templos y lugares de culto, contando con músicos y bailarines. Esta ceremonia de trance, al igual que otros rituales de trance tiene una duración prolongada de entre 6 o 8 horas en las que miembros de la comunidad de todas las edades participan en estos eventos.
- Este espacio religioso que forma parte de la vida cultural reunionesa ha sido desplazado en cuanto a popularidad por el Kabar. El Kabar o Kabaré es término que hace referencia a un evento festivo también enmarcado en la cultura afro-malgache pero que ha sufrido muchos cambios como medio de adaptación a la sociedad. La celebración de un Kabar podía ser el resultado de una defunción, una boda o algún suceso remarkable. Sin embargo en la actualidad sería más correcto hablar de un Kabar como un evento festivo y musical público, y frecuentemente de carácter espontáneo.
- Como plantea Regnault (2011) la celebración del kabar está convirtiéndose progresivamente en una manifestación cada vez más normativa. Que por la naturaleza improvisada y variable de estos eventos está produciendo un desplazamiento, puesto que habitualmente eran organizados en la playa, y gradualmente van teniendo lugar en los pueblos y ciudades puesto que son promocionados por los ayuntamientos. Este desplazamiento de las playas a los centros urbanos es un medio político de apropiación de esta fiesta pasando también a ser un evento organizado públicamente, cuando en origen cualquier expresión espontánea de música o danza podía dar lugar a un Kabar. El hecho de que los organizadores de eventos culturales empleen el término Kabar supone la transformación su significado.

Conclusiones

- A partir de los aspectos planteados respecto al Maloya podemos afirmar que se trata de una práctica expresiva centrada en la crítica social, a grandes rasgos, en primer lugar de la esclavitud y posteriormente del colonialismo.
- La interacción tradición-modernidad en la práctica del Maloya ha dado lugar a un proceso de secularización de sus espacios performativos, manteniendo al mismo tiempo la simbología y semiótica en estas prácticas. Podemos ver como la finalidad última de estas prácticas es homenajear a los ancestros afro-malgaches aunque los espacios, contextos, estilos e instrumentos cambien a lo largo del tiempo.
- Podemos encontrar otras expresiones artísticas similares al Maloya, que expresan posiciones políticas, diversidad cultural y como símbolo de lucha contra la opresión, como el Calypso de Trinidad y Tobago, el Zouk de Martinica o la salsa Cubana.

Servis Kabaré

Instrumentos

Kabar

Bibliografía

- Benjamin Lagarde, « Un monument musical à la mémoire des ancêtres esclaves : le maloya (île de la Réunion) », *Conserveries mémorielles [En ligne]*, #3 | 2007, mis en ligne le 21 novembre 2009, consulté le 24 janvier 2023. URL : <http://journals.openedition.org/cm/122>
- Madina Regnault. *Mise en scène des patrimoines musicaux à La Réunion et à Mayotte Territoires musicaux mis en scène*, Dir. M.Desroches et M-H. Pichette, Presses de l'Université de Montréal, pp 93-112, 2011.
- AKOZ, « Tir malol dann zé. La chanson engagée à la Réunion », 2006, n°26, Saint-Denis.
- SHELEMAY, Kay Kaufman, 2005, « Musique et mémoire » dans NATTIEZ, Jean-Jacques, dir., *Musiques et cultures*, Encyclopédie pour le 21e siècle, Actes Sud/Cité de la Musique, tome 3, p. 299-320.
- VAR, Rose-Marie, 1995, « Le Maloya et la recomposition du champ musical réunionnais. Approche anthropologique », mémoire de DEA, Université de la Réunion, Saint-Denis.