

REBOLÚ

MI HERENCIA / MY HERITAGE

**Rebolú is a party! A wild, but
not chaotic party. A confluence
of sound and energy reflecting
the intensity of our urban life
and the need to create music
for the world based on our
folklore and heritage.**

—REBOLÚ

**REBOLÚ
MI HERENCIA / MY HERITAGE**

SFW CD 40596

©© 2022 Smithsonian
Folkways Recordings

This project has received Federal support from the Latino Initiatives Pool, administered by the Smithsonian Latino Center

Este proyecto ha recibido apoyo federal del Fondo para Iniciativas Latinas, administrado por el Centro Latino del Smithsonian.

All songs composed by Ronald Polo and published by Ronald Polo Music (BMI) except where indicated.

1 /	Los herederos /
The Heirs
<i>seresese-mapalé; 4:14</i>	6 /	Con este fandango /
With this Fandango
<i>fandango; 3:10</i>
2 /	Cumbia sabrosa /
Savory Cumbia
<i>cumbia; 2:58; Melody Polo/
Ronald Polo Music, BMI</i>	7 /	Qué ilusión /
What an Illusion
<i>Rebolú groove; 3:29
Ronald Polo/Ronald
Polo Music, BMI-arr. by
Harold Gutiérrez</i>
3 /	Mi mulata /
My Mulatta
<i>chalupa; 2:41</i>	8 /	La noche perfecta /
Perfect Night
<i>Rebolú groove; 4:33</i>
4 /	Estoy quebra'o /
I'm Broke
<i>puya; 3:41</i>	9 /	¡Mamá he! /
Oh Mom!
<i>bullerengue; 3:43</i>
5 /	Dame agua /
Give Me Water
<i>bullerengue; 4:09</i>	10 /	La sorpresa /
The Surprise
<i>puya-chalupa; 5:40</i>

INTRODUCTION

Since the 1990s, a cohort of young Colombian musicians emigrated to the demanding cultural center that is New York City and the surrounding metropolitan area. They established a distinctly modern and urban yet traditional Colombian scene, one of a series created in the “Big Apple” by generations of immigrants from different cities and regions of Colombia. Musicians from Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali, and Medellín settled among Latin enclaves in the boroughs of Queens, Brooklyn, Manhattan, and adjacent counties in New Jersey and Connecticut, bringing local rhythms and regional genres and styles, with varied musical characteristics and forms. With different traditions, as well as social and cultural histories, these musicians were driven by artistic innovation and creative freedom. As carriers of musical praxis from primarily the Colombian Atlantic and Pacific coasts, the eastern plains (*llanos orientales*), and Andean regions, they sought recognition for their local and regional cultures, to represent new Colombian identities and values, and to be acknowledged for creating Nueva Música Colombiana de Nueva York, a kind of alternative Latin music scene. This scene can be described as an urban synthesis of modern and traditional music, with roots in popular, folkloric, and traditional Colombian genres. When mixed with New York City’s intense energy and multicultural character, the rhythms, melodies, and collaborations generated by these artists contribute to the city’s ever-changing cultural mosaic of urban Latin music. Unlike international music genres from familiar Latin places—Cuba, Puerto Rico, Dominican Republic, Mexico, Brazil—New Colombian Music from New York revels in Colombian traditions to expose a unique set of new music forms and hybrid rhythms, often accompanied with rather untraditional instrumentation.

Ronald Polo and Morris Cañate, Grupo Rebolú's founding members, have been friends since their childhood in Barranquilla. Cañate, a nephew of the late Paulino Salgado (Batata III), comes from the highly revered lineage of Afro-Colombian drummers of Palenque de San Basilio, the African community founded by descendants of runaway slaves and designated a UNESCO world heritage site in 2008. Considered by many to be among the top *tambor alegre* players in the world, Cañate adheres to the principles of *Los Kuagro* (or *cuadros*)—the Palenquero system of social and cultural education by age groups, which imbued him with deep respect for ancestral knowledge and traditional communal practices and values from West and Central African sources. Together, Polo and Cañate have been at the vanguard of Nueva Música Colombiana in New York City, called upon regularly to provide Black Atlantic and Caribbean rhythms and melodies for projects from the community of Colombian artists. Polo's voice, *gaita* flute, and *tambora* drumming, together with Cañate's *tambor alegre*, have enhanced many recordings and live performances with a sonic representation of the Black Atlantic coast (see the discography).

In 2007, they formed Rebolú with a clear vision to present a modern rendering of their musical heritage of Colombia's Black Atlantic coast. Through their music, Rebolú reveals memories of *la costa*'s natural environment and sonorities associated with *afro-costeño* culture—an amalgam of African, Indigenous, and European identities. The Colombian diaspora also plays an important role in Rebolú's music, encapsulated by the individual experiences and contributions of its women members. Vocalist Johanna Castañeda and Erica "Kika" Parra's drumming complement Rebolú's global sounds with additional flavors. Castañeda's vocals join the *joropo* singing style she

learned with Afro-Colombian-derived vocal characteristics, such as call-and-response, use of syncopated textual and melodic accents, emotive shouts (*gritos*), and overlapping melodic phrases, to which she adds timbral qualities from popular Latin *canción* and salsa. She and Polo create a vocal frontline of *soneos* (improvised solo declamations), solos, duets, and *coros* (group singing).

Rebolú's instrumentation reflects this compound of musical elements, emphasized by the rhythm section, which differs somewhat from the more traditional instrumentation of Afro-Colombian Atlantic and Caribbean coastal ensembles. *Conjunto de cumbia* and *conjunto de gaita*, for example, typically include drums of West African derivation, such as the *llamador* (a small time-keeping drum), *tambor alegre* (lead drum that plays *repiques* or ornamental embellishments), *tambora* or *bombo* (a large bass drum struck on both heads and on the wooden side with sticks that maintain the underlying rhythmic patterns or *patrones*), a *guaché* (shaker), and a large gourd maraca. Rebolú retains the *tambor alegre*, the *tambora*, the *guaché*, and the maraca, but adds a full drum kit, with Parra's drumming functioning more as a set of percussive colors than the kit's usual time-keeping role. Moreover, the traditional pairing of *gaitas* (flutes)—*gaita hembra* (female flute) and *gaita macho* (male flute)—is scaled down to a single *gaita hembra*, played by Polo. The sound of the *gaitero* is one of the region's most emblematic, with related festivals, competitions, and all-night *rondas de gaita* taking place throughout the Montes de María in municipalities such as San Jacinto, Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Onofre, and María la Baja in the departments of Bolívar and Sucre. Polo's *gaita* melodies perpetuate the signature sonority of the region in its new cultural context.

Presenting Afro-Colombian traditional genres such as *cumbia*, *bullerengue sentao*, *tambora*, *chalupa*, *son palenkero*, *son de negro*, *puya*, *fandangos*, and *champetas*, and incorporating rap, funk, jazz and world music styles, Rebolú creates sound spaces where Atlantic coastal music with deep roots of African and Colombian cultures blend with popular, global, and urban music and dance styles. The ensemble's embrace of popular music—an animating collaborative spirit—requires that ethnic and intercultural musical elements be mutually exchanged, opening spaces for their transformation. The musicians with whom Rebolú collaborates are carefully chosen, as much for their personalities, energy, and receptivity as for their musical talents. Even as *afro-colombianidad* (Afro-Colombian-ness) is emphasized and remains the core of the ensemble's cultural identity, folklore—here an urban folklore—is acknowledged as an evolving process, a living entity that extends from *la costa* to New York City and beyond.

Rebolú's songs are reflections on family, community, and home—stories told through shared immigrant experiences, expressed as songs of joy, sadness, love, romance, desire, celebration. This remarkably optimistic worldview was made all the more necessary in 2020, when the album was recorded, a year marked by a global pandemic. For a *rebolú*, after all, is a communal, somewhat chaotic gathering of people sharing their hope for a better future—one made possible by having a positive outlook and manifested in Rebolú's persuasive calls *a la rumba*—‘to the party.’ The festive aspects of the Atlantic coast are illuminated through the aesthetics of the annual Carnaval de Barranquilla, legendary for its celebratory, joyful atmosphere and magical sense of uninhibited abandon, which Rebolú

Melody Polo, daughter of Ronald Polo and Johanna Castañeda. Photo by Johanna Castañeda

reaffirms through its music. Performing popular dance music from *bullerengues* to *champetas*, West African pop to reggaetón and *dembow*-flavored *riddims* (rhythms), from *fandango costeños* to *cumbia*, Rebolú gets audiences to sing along with the *coros* (call-and-response choruses) while dancers fill the dance floors. The ethos of *rumba* seriously and joyfully continues.

The impact that COVID-19 had on artists cannot be overstated. For the musicians of Rebolú, the pandemic demanded an inspired response—one that prompted them to refocus their efforts on creating music with renewed appreciation of their heritage and maintaining family and group solidarity.

Mi herencia presented Rebolú an opportunity to express contemporary real world concerns. Each song is a statement of commitment to a hopeful future and to sharing Rebolú's energy as experienced during live performance, replete with imperfections and spontaneity, all of which make the *rebolú* all the more sincere, moral, joyful, and honest. Referencing Afro-Colombian heritage, in gesture and intention, rearticulating faith in the power of tradition and respect for folklore, Rebolú remains receptive and faithful to a greater sense of unity, where bridging cultures is an inseparable spiritual and social motif. Call it a mission. Building bridges with others is an enduring aspect of Afro-Colombian heritage, further conserving traditions and promoting the natural evolution of a communal *herencia*—heritage.

THE MUSICIANS

RONALD POLO
MORRIS CAÑATE
JOHANNA CASTAÑEDA
ERICA "KIKI" PARRA

Ronald Polo. Photo by Johanna Castañeda

Ronald Polo

composer, arranger, lead vocals, *coros*,
tambora, *gaita hembra*

From Barranquilla, Colombia, Ronald Polo is a respected composer, vocalist, and musician residing in New York City. As a youngster, he learned the traditional rhythms of his hometown. He has composed more than 150 songs, inspired by traditional music from the northern coast of Colombia and influenced by traditions of his ancestors, African descendants of Colombia's Caribbean Coast, as well as the day-to-day stories that represent his life experiences and culture. During his teen years, he toured the world with La Corporación Cultural Barranquilla, a performance company presenting Colombian traditional music and dances. He is a former member, lead singer, and composer with various Colombian ensembles, such as Folklore Urbano, La Cumbiamba eNeYé, and Grupo Chonta.

Morris Cañate

tambor alegre, llamador, tambora

Morris Cañate is cofounder of Rebolú and an Afro-Colombian percussionist based in Queens, New York. His artistic career began when, as a five-year old, he danced in Bambazu, an Afro-Colombian dance group under the direction of his aunt and uncle, Luz Marina Cañate Tejedor and Abraham Cáceres Julio. He joined the Corporación Cultural Barranquilla, where he received further training as a dancer and musician. After further studies in the Faculty of Fine Arts at the Universidad del Atlántico, he formed his own musical group, Alma Caribe, and then joined Kalimba, an Afro-Colombian dance and music troupe. In Barranquilla, he was a music professor for Los Chamames, a children's group. Relocating to New York in 2004, he worked with Pablo Mayor's Folklore Urbano, La Cumbiamba eNeYé, Juepa Je, Kaluba, MAKU Soundsystem, and Diego Obregón's Grupo Chonta, a group specializing in music from the Pacific coast of Colombia. He is a teacher, providing apprenticeships and lessons sponsored by the New York State Council on the Arts and the Center for Traditional Music-FolkColombia School of Music and Dance.

Johanna Castañeda

lead vocals, *coros, guaché*

Johanna Castañeda was born in Bogotá, Colombia. From a modest home full of art, music, and tradition, she began her career at an early age, studying dance at the Centro Cultural Llanero, a school specializing in the music, dance, and folklore of *los llanos orientales* (Eastern Colombian plains). She learned to play the *cuatro* (small guitar with four strings) and to sing *joropos, pasajes*, and *pajarillos*, among the main genres of a regional style that Colombia shares with Venezuela. When eight years old, she was enrolled in the music conservatory of Tunja (Boyacá), where she supplemented her regular academic studies with *arpa llanera* (harp), music theory, and singing lessons. Castañeda and her brother Edmar—the renowned Latin jazz harpist—emigrated to the United States in 1994. Attending Five Towns College, she received a Bachelor of Music degree with specialization in vocal performance. Her training in voice, dance, and playing the *cuatro* has allowed her to tour and record nationally and internationally, performing at prestigious music festivals and theatrical venues around the world. Working with her husband, Ronald Polo, and Morris Cañate, she manages Rebolú, working to share their music and respect for Colombian culture with the world.

drums, *tambor alegre*, maracas

Born in New York City and raised in New Jersey, Erica “Kika” Parra is a Latin and Afro-Colombian percussionist and drummer. Related to Catalino Parra, one of the first members of Los Gaiteros de San Jacinto, a legendary musical dynasty, she has deep connections to the traditional music of Colombia’s Atlantic coast. In the 1970s, her father, Óscar Parra, was a pioneer of Afro-Colombian traditional music in Barranquilla, and with his guidance, she started to play percussion at the age of 13. She later studied with Morris Cañate, her musical mentor and Rebolú bandmate. She attended Boys & Girls Harbor Conservatory and is a graduate of the Berklee College of Music, with a B.A. in music education. She has collaborated with FolkColombia, Folklore Urbano, Gregorio Uribe Big Band, La Cumbiamba eNeYé, Mestizo Dance Company, Totó La Momposina, and María Mulata. With Rebolú, she has performed at festivals and events such as the Montreux Jazz Festival, the Montana Folk Festival, the Richmond Folk Festival, Lincoln Center Outdoors, SXSW, Mundial Montreal, and Carnaval de Barranquilla, and in settings including the Kennedy Center’s Millennium Stage, the Kimmel Center, the United Nations, and the Library of Congress.

GUEST MUSICIANS

Con este fandango:

- **Óscar Banquez:** clarinet solo
- **Ramón Benítez:**
bombardino solo
- **Liover Hernández:** trumpet
- **Jasmine Sloane:** trombone
- **Melody Polo:** lead voice on
“Cumbia sabrosa”

All tracks:

- **Fernando Ferrarone:** trumpet
- **Felipe Fournier:**
coros, vibraphone, *güiro*
- **Ramiro Marziani:** guitar
- **Isabella Polo:** *coros*
- **Ronny Polo:** *coros*
- **Alex Ramírez:** alto sax
- **Carlos Rienzo:** *coros*,
maracas, *tambora*
- **Rubén Rodríguez:** bass

Ronald Polo, Johanna Castañeda and Carlos Rienzo. Photo by Erica "Kika" Parra

1/

Los herederos

The Heirs; *seresese-mapalé*

This song presents two contrasting Colombian rhythms in Rebolú's repertoire: the slower-tempo *seresese* and fast-beat *mapalé*. Written in 2020, inspired by the Black Lives Matter movement, it talks about the heritage and culture that the composer's children have learned and carry within them. It deplores the injustices of systemic racism and intolerance toward people of color and says music is the composer's best way of expressing his thoughts on these issues.

2/

Cumbia sabrosa

Savory Cumbia; *cumbia*

In this *cumbia*, seven-year old Melody Polo presented to her parents a video of the song she wrote one day. Giving it the title "Cumbia sabrosa" (savory, tasty *cumbia*) suggests the extent to which an understanding of Afro-Colombian culture has already become part of her identity. As the most popular Colombian genre—a rhythm that has represented the nation all over the world and been adopted by other Latin nations—it surprised and gratified them to see how deeply *cumbia* has been instilled in their New York-born daughter.

3/

Mi mulata

My Mulatta; *chalupa*

On their *Tiempos Buenos* (2020) recording, Ronald Polo wrote the song "La negra" for Melody, youngest member of the family. Upon hearing this, Isabella, the elder sister, claimed it was time for her father to write her a song. He immediately complied, composing and dedicating "Mi mulata" to her, using her nickname as a term of endearment. The song is a *chalupa*, a rapid variant of *cumbia* with melodies set in a traditional call-and-response form.

4 /

Estoy quebra'o

I'm Broke; *puya*

An old saying goes, “In bad times, put on a good face.” This song well represents Polo’s approach to writing about situations from his past, present, and future. It speaks of the financial hardships that the band endured in 2019, which they overcame—and then the pandemic happened. The lyrics reflect Polo’s quarantine thinking about desperate circumstances, not being able to meet basic needs, or even when having money, finding nothing available to buy. Set to an up-tempo *puya*, one of the band’s favored high-energy rhythms, it presents an opportunity to dance.

5 /

Dame agua

Give Me Water; *bullerengue*

A guitar introduces the romantic essence of this lilting, slow-tempo *bullerengue*, one of the oldest traditional *bailes cantaos* (sung dances), typically consisting of drums, voices, and handclaps. It is a love song wherein the search for water is both a real need and metaphor for the sacrifices one makes to ask for and, hopefully, find love.

6 /

Con este fandango

With This Fandango;
fandango

Johanna Castañeda wanted to sing a *fandango*, and in his first effort at composing for this lively music and dance genre, Polo’s arrangement includes the prototypical instrumentation of wind and brass instruments, including clarinet, *bombardino* (euphonium), trumpet, and trombone, accompanied by marching drum snares, *bombo* drums, and percussion. Depending on regional localities, these large *bandas* are known as *papayeras* (Barranquilla), *pelayeras* (San Pelayo), or *chirimías* (Chocó). A favorite at processional street festivals and marches, the *fandango* brings joy to the people in a sonorous display of the genre’s blend of European, Indigenous, and African melodic and rhythmic elements.

7 /

Qué ilusión

What an illusion;
Rebolú groove

Composed more than ten years ago, this song—made for dancing—is about the illusion and excitement of new love. Cañate created the original *Rebolú groove*, wherein he combines his knowledge of percussion brought from Colombia with rhythms that he learned in New York City.

8 /

la noche perfecta

Perfect Night; *Rebolú groove*

This is a love song about a perfect night for romance, by the sea, beneath the Cartagena stars, hoping to find the melody that will win the heart of the object of desire. It harks back 15 years to the early courtship of the Polos. With funk guitar, salsa bass, and *soneo y coros* in *son montuno* sections, the afrobeat-like swing of the New York City-influenced “*Rebolú groove*” is in full effect for dancing.

9 /

¡Mamá he!

Oh Mom!; *bullerengue*

This slow *bullerengue* is a tribute to Polo’s mother, who died when he was ten. With very few memories of her, in a conversation with his sister about the lack of images, he recalled a memory from which the melody and the cry “¡Mamá he!” emerged. Felipe Fournier’s vibraphone adds a delicate affect to Polo’s sentimental remembrance.

LA SORPRESA

The Surprise; *puya-chalupa*

The closing song combines two very fast-tempo Afro-Caribbean dance rhythms: *puya* and *chalupa*. Featured solos from Rubén Rodríguez (bass), Fernando Ferrarone (trumpet), Alex Ramírez (alto sax), along with Cañate's and Parra's drum breaks, drive the band's intense energy. Although composed more than ten years ago, "La sorpresa" remains an audience favorite for dancing.

The lyrics tell the story of a man with many women, each of whom drives him to exclaim, "Get out of here; stop bothering me!" ("¡Échate pa' allá; deja de molestar!")—that is, until he meets the love of his life, Helena. Changing his tune, he says: "Come closer, and give me more love!" ("¡Échate pa' acá, y quiéreme más!")—that is the surprise!

L-R: Morris Cañate, Ronald Polo, Erica "Kika" Parra and Johanna Castañeda. Photos all by Michael G. Stewart

This album is dedicated to our “heirs”—our youngsters—the next generation and the hope for the world. Don’t let music die, and be proud of your heritage.

We want to thank our families for their great support for our passion, We thank the amazing musicians who shared their talent to create this special album.

This album was made in rough pandemic times, but we hope that it can help *hope* and *love* to continue to thrive.

Dance away!

Este álbum está dedicado a nuestros “herederos”—nuestros jóvenes—la próxima generación y la esperanza para el mundo. No dejes que la música muera, y siéntete orgulloso de tu herencia.

Queremos agradecer a nuestras familias por el gran apoyo a nuestra pasión. Agradecemos a los increíbles músicos que compartieron su talento para crear este álbum especial.

Este álbum se hizo en tiempos difíciles de pandemia, pero esperamos que pueda traer esperanza y amor para seguir prosperando. ¡A bailar!

**¡Rebolú es una fiesta! Una
fiesta brutal pero no caótica.
Una confluencia de sonido y
energía que refleja la intensidad
de nuestra vida urbana y la
necesidad de crear música para
el mundo basada en nuestro
folklore y herencia.**

—REBOLÚ

INTRODUCCIÓN

Desde la década de 1990, un grupo de músicos colombianos emigró a la ciudad de Nueva York y rodeando al área metropolitana. Si bien la “Gran Manzana” ha sido impactada durante mucho tiempo por generaciones de músicos que llegaron de diferentes ciudades y regiones de Colombia, estos jóvenes músicos establecieron una escena colombiana claramente moderna y urbana pero tradicional. Instalados entre barrios latinos en los distritos de Queens, Brooklyn, Manhattan y los estados de Nueva Jersey y Connecticut, músicos de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín trajeron consigo ritmos locales, géneros regionales y estilos con características y formas musicales variadas. Llegaron para perseguir sus sueños musicales en el exigente centro cultural como lo es la ciudad de Nueva York. Con diferentes tradiciones, así como historias sociales y culturales, estos músicos son impulsados por la innovación artística y la libertad creativa. Como portadores de la práctica musical principalmente de las costas atlántica y pacífica colombianas, los llanos orientales y las regiones andinas, buscaron el reconocimiento de sus culturas locales y regionales, para representar las nuevas identidades y valores colombianos, y ser reconocidos por crear Nueva Música Colombiana de Nueva York, una especie de escena de música latina alternativa. Esta escena puede describirse como una síntesis urbana de música moderna y tradicional, con aspectos de los géneros populares, folclóricos y tradicionales colombianos que sirven como fuentes de raíz. Cuando se mezclan con la intensa energía y el carácter multicultural de la ciudad de Nueva York, los ritmos, melodías y colaboraciones generadas por estos artistas contribuyen al mosaico cultural en constante cambio de la música latina urbana de la ciudad. A diferencia de los géneros musicales internacionales de lugares latinos conocidos (Cuba, Puerto Rico,

República Dominicana, México, Brasil), la Nueva Música Colombiana de Nueva York se deleita con las tradiciones colombianas para exponer un conjunto único de nuevas formas musicales y ritmos híbridos, a menudo acompañados con instrumentación poco tradicional.

Ronald Polo y Morris Cañate, los miembros fundadores del Grupo Rebolú, son amigos desde su infancia en Barranquilla. Cañate, sobrino del fallecido Paulino Salgado (Batata III), proviene del muy venerado linaje de percusionistas afrocolombianos de San Basilio de Palenque, la comunidad africana fundada por descendientes de esclavos fugitivos y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Considerado para muchos por estar entre los mejores músicos de tambor alegre en el mundo, el arraigo musical de Cañate se desarrolló a partir de los principios de Los Kuagro (o cuadros), el sistema palenquero de educación social y cultural por grupos de edad, que lo imbuye de un profundo respeto para el conocimiento ancestral y las prácticas y valores comunales tradicionales de fuentes de África Occidental y Central. Juntos, Polo y Cañate han estado a la vanguardia de la Nueva Música Colombiana en la ciudad de Nueva York, convocados regularmente para brindar ritmos caribeños y melodías del Atlántico Negro para proyectos de la comunidad de artistas colombianos. La voz de Polo, la flauta de gaita y la tambora, junto con el tambor alegre de Cañate, han enriquecido muchas grabaciones y presentaciones en vivo con una representación sonora de la costa atlántica negra (ver discografía).

En 2007, formaron Rebolú con una visión clara de presentar una interpretación moderna de su herencia musical de la costa atlántica negra de Colombia. A través de su música, Rebolú revela recuerdos del entorno natural de la costa y sonoridades asociadas con la cul-

tura afro-costeña, una amalgama de identidades africanas, indígenas y europeas. La diáspora colombiana también juega un papel importante en la música de Rebolú, resumida por las experiencias individuales y las contribuciones de sus mujeres miembros del grupo. La vocalista Johanna Castañeda y Erica “Kika” Parra en la percusión complementan los sonidos del mundo de Rebolú con sabores adicionales y sabrosos. La voz de Castañeda se une al poderoso estilo de canto de joropo que aprendió con características vocales derivadas de los afrocolombianos, como llamada y respuesta, uso de acentos textuales y melódicos sincopados, gritos emotivos o gritos de fraseo melódico superpuesto, a lo que agrega cualidades timbricas de canciones populares latinas y salsa. Junto con la voz principal de Polo, crean una primera línea vocal de soneos, solos, duetos y coros (canto grupal).

La instrumentación de Rebolú refleja aún más este compuesto de elementos musicales, especialmente enfatizado por la sección rítmica, que difiere un poco de la instrumentación más tradicional de los conjuntos afrocolombianos de la costa atlántica y caribeña. El conjunto de cumbia y el conjunto de gaita, por ejemplo, suelen incluir tambores de origen africano occidental, como el llamador (un pequeño tambor de cronometraje), el tambor alegre (tambor principal, que toca repiques o adornos ornamentales), tambora o bombo (un gran tambor)—bombo golpeado en ambos parches y en el lado de madera con palos que mantienen los patrones subyacentes o patrones rítmicos)—un guaché (agitador) y una gran maraca de calabaza. Rebolú conserva el tambor alegre, la tambora, el guaché y la maraca, pero agrega una batería completa, con la batería de “Kika” Parra funcionando más como un conjunto de “colores” de percusión

Erica “Kika” Parra. Foto por Johanna Castañeda

que el papel habitual de la batería. Además, el emparejamiento tradicional de gaitas (flautas)—gaita hembra (flauta femenina) y gaita macho (flauta masculina)—también se reduce a una sola gaita hembra tocada por Polo. El sonido del gaitero es uno de los más emblemáticos de la región, con festivales relacionados, concursos y rondas de gaita toda la noche que se llevan a cabo a lo largo de los Montes de María (en municipios como San Jacinto, Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Onofre y María la Baja en los departamentos de Bolívar y Sucre). Las melodías de la gaita de Polo perpetúan la sonoridad característica de la región en su nuevo contexto cultural.

Ambientado dentro de géneros tradicionales afrocolombianos como cumbia, bullerengue sentao, tambora, chalupa, son palenkeró, son de negro, puya, fandangos y champetas e incorporando estilos de *rap*, *funk*, jazz y world music, Rebolú crea espacios sonoros donde la música de la costa atlántica con profundas raíces de las culturas africana y colombiana se mezclan con estilos de danza y música popular, global y urbana. El enfoque abierto del conjunto a la música popular, un espíritu colaborativo animador, requiere que los elementos musicales étnicos e interculturales se intercambien mutuamente, abriendo espacios para su transformación. Los músicos con los que Rebolú elige colaborar son seleccionados de manera selectiva y cuidadosa, tanto por su personalidad, energía y receptividad como por su talento musical. Aún cuando se enfatiza la afrocolombianidad y sigue siendo el núcleo de la identidad cultural del conjunto, el folclor (aquí un folclor urbano) se reconoce como un proceso en evolución—una entidad viviente, que se extiende desde la costa hasta la Ciudad de Nueva York y más allá.

Las canciones de Rebolú son reflexiones sobre la familia, la comunidad y el hogar—historias contadas a través de experiencias de inmigrantes compartidas, expresadas como canciones de alegría, tristeza, amor, romance, deseo, celebración. Esta forma de punto de vista notablemente optimista se hizo aún más necesaria durante el 2020, un año marcado por una pandemia mundial. Porque *rebolú*, después de todo, es una reunión comunitaria, un tanto caótica, de personas que comparten su esperanza de un futuro mejor, hecho posible gracias a una perspectiva positiva y que se manifiesta en las persuasivas llamadas a la rumba (a la fiesta) de Rebolú. Los aspectos festivos de la costa atlántica también se iluminan a través de la estética del anual Carnaval de Barranquilla, legendario por su ambiente festivo y alegre y su mágico sentido de desenfreno desinhibido, que Rebolú reafirma a través de su música. Interpretando música de baile popular desde bullerengues a champetas, pop de África Occidental al reggaetón y *riddims* con sabor a *dembow*, a los fandangos costeños y de regreso a la cumbia, el público canta junto con los coros (coros de llamada y respuesta) mientras los bailarines llenan las pistas de baile. El espíritu de la rumba se perpetúa con seriedad y alegría.

El impacto que COVID-19 ha tenido en los artistas no se puede subestimar. Sin embargo, para Rebolú, los trágicos acontecimientos, incluso exigieron, una respuesta inspirada—una en la que se reunieron, impulsados a reorientar los esfuerzos del grupo para crear música con un reconocimiento renovado de su herencia y para mantener la solidaridad familiar y grupal.

Mi herencia le presentó a Rebolú una oportunidad para expresar preocupaciones contemporáneas del mundo real. Cada canción es una declaración de compromiso con un futuro esperanzador y para compartir la energía de *rebolú* experimentada durante la presentación en vivo, repleta de errores, imperfecciones y espontaneidad, todo lo cual hace que la réplica sea aún más sincera, moral, alegre y honesta. Haciendo referencia a la herencia afrocolombiana, en gesto e intención, rearticulando la fe en el poder de la tradición y el respeto por el folclor, Rebolú permanece receptiva y fiel a un mayor sentido de unidad, donde unir culturas es un motivo espiritual y social inseparable—llámalo una misión. Construir puentes con otros es un aspecto perdurable de la herencia afrocolombiana, que garantiza aún más la conservación y preservación de las tradiciones y la evolución natural de una herencia—patrimonio comunal.

A la izquierda: Johanna Castañeda y Ronald Polo. A la derecha: Ronny Polo, hijo de Ronald Polo.

Fotos por Johanna Castañeda

Morris Castrated, "Erica 'Kika' Parra, Johanna Castrated and Ronald Polo. Foto por Michael G. Stewart"

LOS MÚSICOS

RONALD POLO

MORRIS CAÑATE

JOHANNA CASTAÑEDA

ERICA "KIKI" PARRA

Morris Cañate y Erica "Kiki" Parra. Foto por Johanna Castañeda

Ronald Polo

compositor, arreglista, voz principal,
coros, tambora, gaita hembra

De Barranquilla, Colombia, Ronald Polo es un respetado compositor, vocalista y músico que reside en la Ciudad de Nueva York. De joven aprendió los ritmos tradicionales de su ciudad natal y, hasta la fecha, ha compuesto más de ciento cincuenta canciones. Su música y composiciones están inspiradas en la música tradicional de la costa norte de Colombia e influenciadas por las tradiciones de sus antepasados, afrodescendientes de la costa caribeña de Colombia, así como historias del día a día que representan sus experiencias de vida y cultura. Durante su adolescencia en Colombia, realizó una gira mundial con La Corporación Cultural Barranquilla, una compañía de espectáculos que representa la música y los bailes tradicionales colombianos. Polo es ex-integrante, vocalista y compositor de varios conjuntos colombianos, como Folklore Urbano, La Cumbiamba eNeYé, Grupo Chonta, entre otros.

Morris Cañate

tambor alegre, llamador, tambora

Morris Cañate es cofundador de Rebolú y percusionista afrocolombiano afincado en Queens, Nueva York. Su carrera artística comenzó cuando, a los cinco años, bailó en Bambazu, un grupo de danza afrocolombiana bajo la dirección de Luz Marina Cañate Tejedor y Abraham Cáceres Julio, sus tíos. Ingresó a la Corporación Cultural Barranquilla, donde recibió mayor formación como bailarín y músico, y luego de realizar más estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, formó su propio grupo musical, Alma Caribe, luego se incorporó a Kalimba, una compañía de danza y música afrocolombiana. En Barranquilla, fue profesor de música del grupo infantil, Los Chamames. Tras mudarse a Nueva York en 2004, Cañate ha trabajado con Folklore Urbano de Pablo Mayor, La Cumbiamba eNeYé, Juepa Je, Kaluba, MAKU Soundsystem y Grupo Chonta de Diego Obregón, un grupo especializado en música de la costa del Pacífico de Colombia. Es maestro, brinda aprendizajes y lecciones a través del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York y el Centro de Música y Danza Tradicional-FolkColombia Escuela de Música y Danza.

Johanna Castañeda

voz principal, coros, *guaché*

Johanna Castañeda nació en Bogotá, Colombia. Desde un hogar modesto lleno de arte, música y tradición, comenzó su carrera a temprana edad estudiando danza en el Centro Cultural Llanero, una escuela especializada en música, danza y folclor de los llanos orientales. Aprendió a tocar el cuatro (guitarra pequeña de cuatro cuerdas) y a cantar joropos, pasajes y pajarillos, entre los principales géneros de un estilo regional que Colombia comparte con Venezuela. A los ocho años se matriculó en el conservatorio de música de Tunja (Boyacá), donde complementó sus estudios académicos habituales con arpa llanera, solfeo y clases de canto. Castañeda y su hermano Edmar, el renombrado arpista de jazz latino, emigraron a los Estados Unidos en 1994. Al asistir a Five Towns College, recibió una licenciatura en música con especialización en interpretación vocal. Su formación en canto, danza y cuatro le ha permitido a Castañeda realizar giras y grabaciones a nivel nacional e internacional, presentándose en prestigiosos festivales de música y escenarios teatrales de todo el mundo. Trabajando con su esposo Ronald Polo y Morris Cañate, administra Rebolú, trabajando para compartir su música y el respeto por la cultura colombiana con el mundo.

Erica “Kika” Parra

drums, tambor alegre, maracas

Nacida en la Ciudad de Nueva York y criada en Nueva Jersey, Erica “Kika” Parra es una percusionista y baterista latina y afrocolombiana. Relacionada con Catalino Parra, uno de los primeros miembros de la legendaria dinastía musical Los Gaiteros de San Jacinto, su conexión con la música tradicional de la costa atlántica de Colombia es profunda. En la década de 1970, su padre, Óscar Parra, fue uno de los pioneros de la música tradicional afrocolombiana en Barranquilla, y con su guía comenzó a tocar percusión a los trece años. Posteriormente estudió con Morris Cañate, su mentor musical y compañero de banda de Rebolú. Asistió al Boys & Girls Harbor Conservatory y se graduó de Berklee College of Music, con una licenciatura en educación musical. Parra ha trabajado y colaborado con FolkColombia, Folklore Urbano, Gregorio Uribe Big Band, La Cumbiamba eNeYé, Mestizo Dance Company, Totó La Momposina y María Mulata. Con Rebolú, ha actuado en festivales y eventos como el Montreux Jazz Festival, Montana Folk Festival, Richmond Folk Festival, Lincoln Center Outdoors, SXSW, Mundial Montreal, y Carnaval de Barranquilla, y en Kennedy Center's Millennium Stage, Kimmel Center, las Naciones Unidas, y la Biblioteca del Congreso.

MÚSICOS INVITADOS

Con este fandango:

- **Óscar Banquez:** solo de clarinete
- **Ramón Benítez:**
 solo de bombardino
- **Liover Hernández:** trompeta
- **Jasmine Sloane:** trombón
- **Melody Polo:** voz principal
 en “Cumbia sabrosa”

Todas Las Pistas:

- **Fernando Ferrarone:** trompeta
- **Felipe Fournier:**
 coros, vibes, güiro
- **Ramiro Marziani:** guitarra
- **Isabella Polo:** coros
- **Ronny Polo:** coros
- **Alex Ramírez:** alto sax
- **Carlos Rienzo:** coros,
 maracas, tambora
- **Rubén Rodríguez:** bajo

NOTAS DE LAS PISTAS

Ronald Polo y Carlos Rienzo. Foto por Johanna Castañeda

1/

Los herederos

seresese-mapalé

2/

Cumbia sabrosa

cumbia

3/

Mi mulata

chalupa

Esta canción presenta dos ritmos colombianos contrastantes en el repertorio de Rebolú: el lento tempo seresese y el rápido mapalé. Escrita en 2020, la canción habla sobre la herencia y la cultura que sus hijos han aprendido y llevan consigo. Inspirado por el movimiento Black Lives Matter, Polo compuso esta canción. Si bien no puede soportar las injusticias del racismo sistémico y la intolerancia hacia las personas de color, la música es la mejor forma de expresar sus pensamientos sobre estos temas.

En esta cumbia, Melody Polo de siete años presentó a sus padres un video de la canción que un día ella había escrito. Darle el título de “Cumbia sabrosa” sugiere hasta qué punto la comprensión de la cultura afrocolombiana ya se ha convertido en parte de su identidad. Como el género colombiano más popular—un ritmo que ha representado a la nación en todo el mundo y ha sido adoptado por otras naciones latinas—les sorprendió y gratificó lo profundamente que se ha inculcado la cumbia en su hija nacida en Nueva York.

En su grabación *Tiempos buenos* (2020), Ronald Polo compuso el tema “La negra” para Melody, el miembro más joven de la familia. Al enterarse de esto, Isabella, la hermana mayor afirmó que era hora de que su padre le escribiera una canción. Inmediatamente obedeció, componiendo y dedicándole “Mi mulata”, usando el apodo como un término de cariño para ella. La canción es una chalupa, una variante rápida de la cumbia, con melodías en la forma tradicional de llamada y respuesta.

4 /

Estoy quebra'o

puya

Dice un dicho: “Al mal tiempo, buena cara”. Esta canción representa bien cómo Polo aborda la escritura sobre situaciones de su pasado, presente y hasta futuro. Habla de las dificultades financieras que la banda sobrepasó en el 2019, superándolas—y luego ocurrió la pandemia. La letra refleja su cuarentena pensando en circunstancias desesperadas, no poder satisfacer sus necesidades básicas, o incluso cuando se tiene dinero, no hay nada que comprar. Establecido como una puya rápida, un ritmo de alta energía favorecido por la banda, que presenta la oportunidad de bailar.

5 /

Dame agua

bullerengue

Una guitarra introduce la esencia romántica de este bullerengue cadencioso y de tempo lento, uno de los bailes cantaos tradicionales más antiguos, compuesto típicamente por tambores, voces y palmas. Es una canción de amor en la que la búsqueda del agua es tanto una necesidad real como una metáfora de los sacrificios que uno hace para pedir y, con suerte, encontrar el amor.

6 /

Con este fandango

fandango

Johanna Castañeda quería cantar un fandango, y en su primer esfuerzo por componer para este género de música y danza animada, el arreglo de Polo incluye la instrumentación prototípica de instrumentos de viento y metal, incluyendo clarinete, bombardino, trompeta y trombón, acompañados de tambores de marcha, bombos y percusión. Dependiendo de las localidades regionales, estas grandes bandas se conocen como papayeras (Barranquilla), pelayeras (San Pelayo) o chirimías (Chocó). Un favorito en los festivales y marchas callejeras procesionales, el fandango trae alegría a la gente en una exhibición sonora de la mezcla del género de elementos rítmicos y melódicos europeos, indígenas y africanos.

7 /

Qué ilusión

Rebolú groove

Compuesto para bailar hace más de diez años, esta canción trata sobre la ilusión y emoción cuando uno siente nuevo amor. Cañate creó el ritmo original de Rebolú groove, en el que combina sus conocimientos de percusión traídos de Colombia con ritmos aprendidos en la Ciudad de Nueva York.

8 /

La noche perfecta

Rebolú groove

Esta es una canción de amor sobre una noche perfecta para el romance, junto al mar, bajo las estrellas de Cartagena, esperando encontrar la melodía que conquistará el corazón del objeto de deseo. Se remonta a quince años durante el primer noviazgo de los Polos. Con guitarra *funk*, bajo de salsa, soneo y coros en las secciones de son montuno, el *swing afrobeat* del Rebolú groove con su influencia neoyorquina está en pleno efecto para bailar.

9 /

¡Mamá he!

bullerengue

Este bullerengue lento es un homenaje a la madre de Polo, a quien perdió a los diez años. Con muy pocos recuerdos de ella, en una conversación con su hermana sobre la falta de imágenes, recordó un recuerdo del que surgió la melodía y el llanto “¡Mamá he!”. El vibráfono de Felipe Fournier agrega un sentido delicado al recuerdo sentimental de Polo.

La canción de cierre combina dos ritmos de danza afro-caribeña de tempo muy rápido: puya y chalupa. Los solos destacados de Rubén Rodríguez (bajo), Fernando Ferrarone (trompeta), Alex Ramírez (saxo alto), junto con los golpes de batería de Cañate y Parra, impulsan la intensa energía de la banda. Aunque compuesta hace más de diez años, “La sorpresa” sigue siendo uno de los favoritos del público para bailar. La letra cuenta la historia de un hombre con muchas mujeres, cada una de las cuales lo lleva a exclamar: “¡Échate pa’ allá, deja de molestar!”—es decir, hasta que conoce al amor de su vida, Helena. Cambiando de tono, dice: “¡Échate pa’ acá, y quiéreme más!”—esa es la sorpresa.

Discography / Further Listening

- *Tiempos buenos*, Rebolú (Independent, 2020)
- *Next stop*, Rebolú (Independent, 2011)
- *Abriendo caminos*, Rebolú (Independent, 2005)
- *Corazón*, Folklore Urbano, with Morris Cañate, Ronald Polo (Chonta Records, 2009)
- *Baile*, Folklore Urbano, with Morris Cañate, Ronald Polo (Chonta Records, 2005)
- *Este Instante*, Marta Gómez, with Morris Cañate (CD Baby, 2014)
- *Marioneta*, La Cumbiamba eNeYé with Morris Cañate, Ronald Polo (Chonta Records, 2006)
- *¡A Millón!*, Jimmy Bosch, with Johanna Castañeda (JRGR Records, 2009)
- *El malo Vol. II*, Willie Colón, with Johanna Castañeda (Lone Wolf Records, 2008)
- *Pequeña historia*, Diego Obregón & Grupo Chonta, with Ronald Polo, Morris Cañate, and Johanna Castañeda (CD Baby, 2012)

Credits

Produced by Ronald Polo, Johanna Castañeda, Morris Cañate, Erica "Keka" Parra, and Felipe Fournier
Coproduced by Daniel E. Sheehy

Recorded at Astoria Sound Works

Sound engineer: Kamilo Kratc

Mixed by Juan Camilo Montañez
in Bogotá, Colombia

Mastered by Pete Reiniger

Annotated by Jorge Arévalo Mateus

Cover photo, back of booklet, inside cover of digipak, and pp 4, 6, 20, 21, 24, 32, 33 by Michael G. Stewart.

Executive producers: Daniel E. Sheehy and John Smith

Production manager: Mary Monseur

Production assistant: Kate Harrington

Editorial assistance by Jacob Love

Art direction, design and layout by

Rick Rawlins

SMITHSONIAN FOLKWAYS IS:

Paloma Alcala, *sales associate*; Cecille Chen, *director of business affairs and royalties*; Logan Clark, *executive assistant*; Toby Dodds, *director of web and IT*; Will Griffin, *licensing manager*; Kate Harrington, *production assistant*; Fred Knittel, *marketing specialist*;

Seth Langer, *licensing assistant*; Helen Lindsay, *customer service*; Mary Monseur, *production manager*; Sahara Naini, *manufacturing coordinator*; Jeff Place, *curator and senior archivist*; Sayem Sharif, *director of financial operations*; Daniel E. Sheehy, *curator and director*; Ronnie Simpkins, *audio specialist*; John Smith, *associate director*; Jonathan Williger, *marketing manager*; Brian Zimmerman, *sales and customer service specialist*.

A special thanks to Dan Sheehy for giving us an opportunity to be part of the Smithsonian Folkways Family.

Smithsonian Folkways Recordings is the nonprofit record label of the Smithsonian Institution, the national museum of the United States. Our mission is to document music, spoken word, instruction, and sounds from around the world. In this way, we continue the legacy of Moses Asch, who founded Folkways Records in 1948. The Smithsonian acquired Folkways from the Asch estate in 1987, and Smithsonian Folkways Recordings has continued the Folkways tradition by supporting the work of traditional artists and expressing a commitment to cultural diversity,

education, and increased understanding among peoples through the production, documentation, preservation, and dissemination of sound.

Smithsonian Folkways Recordings, Folkways, Arhoolie, A.R.C.E., Blue Ridge Institute, Bobby Susser Songs for Children, Collector, Cook, Dyer-Bennet, Fast Folk, Folk Legacy, Mickey Hart Collection, Monitor, M.O.R.E., Paredon, and UNESCO, Western Jubilee Recording Company recordings are all available through:

Smithsonian Folkways

Recordings Mail Order

Washington, DC 20560-0520

Phone: (800) 410-9815 or
888-FOLKWAYS (orders only)

Fax: (800) 853-9511 (orders only)

To purchase online, or for further information about Smithsonian Folkways Recordings, go to: www.folkways.si.edu. Please send comments and questions to smithsonianfolkways@si.edu.

"Rebolú is a party!" exclaims the intrepid Grupo Rebolú. "We are a confluence of sound and energy reflecting the intensity of our urban life and the need to create music for the world based on our folklore and heritage." Leaders in the New Colombian Music movement of New York City, their adopted home, Rebolú's vibrant, salsa-inspired music has its roots in the diverse Afrocentric rhythms of Colombia's Caribbean coast. On their Smithsonian Folkways debut *Mi Herencia* (*My Heritage*), composer Ronald Polo, tambor alegre master Morris Cañate, percussionist Erica "Kika" Parra, lead singer Johanna Castañeda, and their top-drawer bandmembers bring a battery of percussion, commanding *gaita* flute melodies, and make-you-move vocal stylings into the spotlight as they exuberantly reinvigorate generations-old traditions.

REBOLÚ
MI HERENCIA / MY HERITAGE
SFW CD 40596
© 2022 Smithsonian
Folkways Recordings

- 1 / **Los herederos / The Heirs**
seresese-mapalé 4:12
- 2 / **Cumbia sabrosa / Savory Cumbia**
cumbia 2:58
- 3 / **Mi mulata / My Mulatta**
chalupa 2:41
- 4 / **Estoy quebra'o / I'm Broke**
puya 3:41
- 5 / **Dame agua / Give Me Water**
bullerengue 4:09
- 6 / **Con este fandango / With this Fandango**
fandango 3:10
- 7 / **Qué ilusión / What an Illusion**
Rebolú groove 3:29
- 8 / **La noche perfecta / Perfect Night**
Rebolú groove 4:33
- 9 / **¡Mamá he! / Oh Mom!**
bullerengue 3:43
- 10 / **La sorpresa / The Surprise**
puya-chalupa 5:40