Evolución del arte en el pensamiento latinoamericano, expresada en la obra musical de Silvio Rodríguez

Naví Rodríguez, 2017

" …es en el arte que el hombre se supera definitivamente."
- Simone de Beauvoir

I. Introducción a la intencionalidad del texto

Escribir sobre el arte y sus aportes a la evolución del pensamiento latinoamericano, en su propia dinámica, pasa primero por conversar con los/as artistas. Me di a la tarea de conversar con Roberto Loaisiga[1], nicaragüense en la actualidad es pintor y escritor, tiene varias obras literarias publicadas[2] y ahora trabaja en escribir la última que se denomina **TE VOY A CANTAR LA NOCHE: "Cartas de un padre a su hijo"**. A Roberto no le agradan que le digan poeta o escritor, le molestan los elogios y considera que escribir es algo que hace con mucho placer a manera de dejar un legado a las nuevas generaciones, para que si es posible se reconozcan en sus letras. Es muy probable que sin haber leído a Carlos Alberto Maggi Cleffe[3] sus pensamientos sean coincidentes, en cuanto a que este último escribía a partir de la realidad, según los hechos formativos de la gente.

Tomando en consideración que Roberto tiene una personalidad fuerte, con la cual me resultaba difícil hacer empatía, pasamos primero por sincerarnos, esclarecer las posturas individuales e iniciar un diálogo que ponga sobre sobre la mesa los aspectos que nos pueden acercar en una conversación sobre arte y conciencia. En otra oportunidad será posible relatar la profundidad de la conversación. Por el momento Roberto ha autorizado mencionar su nombre respecto a lo que hablamos sobre el legado de Silvio Rodríguez, la influencia que Bertolt Brecht[4] ha ejercido en algunas composiciones musicales de este, así

[1] Nació en Estelí, en 1973, actual Director del Instituto de Arte Popular Roberto Loásiga
[2] El cáncer a veces es una sinfonía (2012), Prejuicio; memoria y olvido (2012), El libro de la Historia de Tania (2016) y Entresijos (2010)
[3] Nacido en Montevideo-Uruguay, 1922-2015, historiador, periodista y dramaturgo.
[4] Nacido en Ausburgo-Alemania, (1898-1956) reconocido dramaturgo, poeta, teatrista épico y dialéctico.

como el arte de Marc Chagall[5] y Gustav Klimt[6] , por mencionar algunos referentes que son visibles en la obra.

ÁBACOenRed tiene el propósito de ir construyendo un referente teórico, que permita a partir de las evidencias empíricas, argumentar la evolución de un pensamiento latinoamericano que se ha ido construyendo a través del arte como la música, la danza, la pintura, la poesía y la narrativa.

Este primer texto es un construcción de voces coral en la cual participan Roberto Loaisiga, Martha Icaza[7]

II. Referencia geopolítica del pensamiento latinoamericano

América Latina es un conjunto de países, separados por fronteras geográficas y políticas constituidas de forma legal y legítima; con lo cual estamos hablando de una sociedad latinoamericana que habla diferentes idiomas, que tiene expresiones culturales distintas y un pensamiento que ha evolucionado a partir de diferentes corrientes endógenas y exógenas. En un lenguaje más simple, el pensamiento latinoamericano ha evolucionado a partir de sus propias fuerzas internas e influencias externas.

Para iniciar este ensayo, fue necesario tener algunas coincidencias con Roberto, finalmente Martha Icaza nos hace una lectura y nos devuelve una reflexión sobre su opinión en relación al texto. En principio es necesario escribir para que todas/os podamos leer, evitar el refinamiento académico que separa al / a la ciudadana/o menos ilustrada/o del / de la que sí está adiestrada/o en una academia. Por ello nos pareció buena idea hablar de los aportes de Silvio Rodríguez, aunque a él no le pedimos permiso porque desconocemos sus coordenadas y su música es patrimonio del continente latinoamericano.

[5] Nació en Bielorrusia (1887-1985), pintor vanguardista, su obra es identificada entre el cubismo y el fauvismo.
[6] Pintor Nacido en Austria (1862-1918), simbolista.
[7] Psicologa y maestrante de Antropología, actualmente reside en Panamá.

III. Palabra e imaginario poético en la obra musical de Silvio Rodríguez

La palabra, al igual que la danza y cualquier otra forma de expresión artística, es movimiento y en la medida que este movimiento se expresa con mayor libertad, el arte evoluciona hacia otras dimensiones. El pensamiento poético latinoamericano durante el siglo pasado trascendió en el habla hispana, dejando huellas imborrables que fueron escritas por Rubén Darío, Fernando Pessoa, César Vallejos, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Pablo Neruda, José Ángel Bueza, Jorge Luis Borges, Cortázar y otras/os que, con su estilo, con su vida y entornos propios heredaron a América Latina una tradición poética que lejos de perder fuerza, evolucionó en distintas dimensiones.

En el arte musical está integrado desde siempre el imaginario poético, constituyéndose en un movimiento de cambios y transformaciones aceleradas en toda América Latina. El arte es dialéctica pura, unidad y lucha de contrarios, negación y cambios. La política, la economía, el poder y el pensamiento artístico se constituyen en un solo cuerpo. En la década de los sesenta y setenta, a través de la voz y composiciones de Silvio Rodríguez, cantautor de origen cubano, se hace posible la sonoridad de las voces que en silencio se orquestaban a través de la Trova Cubana, cabe aclarar que la Trova es un estilo musical medieval, es música con poesía, narran una historia de amor, hacen critica o tienen un trasfondo político.

La emergencia del imaginario poético en Silvio Rodríguez se expresa como la voz de una clase social que está consciente de su historia, de la necesidad de movilizar a la sociedad en función de modificar la correlación de fuerzas; a través de sus letras aborda las desigualdades de género, de clase social, de condición intelectual y el acontecer mismo de la lucha emancipatoria. Aquí cabe la categoría dialéctica de lo general a lo particular. Composiciones como ***"La Familia, la propiedad y el amor"***, están dirigidas a visibilizar las desigualdades de género que durante milenios han esclavizado a la mujer, sometiéndola a través del matrimonio y poniendo precio a su libertad. Así lo expresa de manera literal: "… tú tenías precio puesto desde ayer, tú valías cuatro puños de la ley, tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr…". Se hace patente una ruptura con las normas religiosas impuestas por la colonia y la demagogia, con todo lo que se hace en nombre del "amor" y la supremacía de las leyes canónicas: ***"…buscas amor con anillos y papeles***

firmados, y cuando dejes de amar, ten presente a los niños, no dejes tu esposo ni una buena casa y si no se resisten, serruchen los bienes pues tienes derecho también porque tú tenías lazos blancos en la piel…"

En su canción ***"Acerca de los padres"*** hace visible las inequidades que son estructuradas a partir de las diferencias sexuales: ***"…Pues por su filiación sexual le juzgarán. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, de remendados en la frente y el amor…".***

En la voz de este cantautor cubano es urgente encontrar el amor, como bien supremo del SER humano, el sentir se hace una necesidad para transformar el orden establecido, así lo dice cuando canta: "***La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor…***"

La composición anterior ubica al artista en un tiempo y espacio contemporáneo, la metáfora sustancialista es la madre tierra y cualquier hombre del mundo es el SER humano, para concluir con el símbolo último de la casa, la morada. El porvenir se cae, o sea los sueños. Para Gilbert Durand (2007, pág. 85), el cogito es conciencia de sí mismo, conciencia plena, dialogante. En la conciencia clara y viril del racionalista, en el rigor del trabajo de la inteligencia científica, de pronto el ánima desciende e interpela como ángel femenino, como mediador consolador. Esto permite al solipsismo del cogito relacionarse con el mundo y la fraternidad de los otros. Los símbolos del mundo conducirían al microcosmos, el cogito -núcleo del microcosmos humano- remite al anima, Símbolo Madre de todos los símbolos portadores de ensoñaciones. En lenguaje cotidiano el cogito debe ser entendido como "la conciencia de sí mismo" para tener conciencia sobre el otro.

IV. Arte plástica, literatura, música y conciencia de clases

La primera Mentira es una canción en la cual Silvio retoma el método didáctico de Bertolt Brecht, para realizar una composición dirigida a niños y niñas, lo que hace posible tener referencias sobre diferentes obras literarias que están sintetizadas en la letra. Como consecuencia es una excelente introducción a la literatura clásica, incluyendo cuentos infantiles: ***"… Caminé los caminos, recorrí los recorridos, pero cuando hallé al culpable hecho un mar de lágrimas, al verme, me pidió: Yo quiero una princesa convertida***

en un dragón, Yo quiero el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, Yo quiero un vellocino de oro para un reino, Yo quiero que Virgilio me lleve al infierno, Yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya…"

Es aquí donde la frase de Bertolt Brecht, "***Todas las artes contribuyen a la mayor de todas las artes, el arte de vivir***", se hace realidad en nuestro contexto latinoamericano. Las obras de Brecht están determinadas por sus razones políticas e históricas, con un excelente desarrollo estético e imbricación con sus ideales. Desarrolló una nueva forma de teatro que representaba la realidad de los tiempos modernos, y se encargó de llevar a escena todas las fuerzas que condicionan la vida humana. En este contexto formuló la siguiente frase: ***"Hay hombres que luchan un día y son buenos; hay otros que luchan un año y son mejores; hay quienes luchan muchos y son muy buenos; pero hay unos que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles".*** Posteriormente Silvio Rodríguez la utilizará para introducir su canción **"Sueño con Serpientes".**

Referirse a Silvio Rodríguez, es tener una profunda comprensión de la evolución del pensamiento latinoamericano a través del arte. En su canción ***"Mujer al óleo"*** encontramos que su letra musical está influenciada por las expresiones artísticas de inicios del siglo XX, como Chagall con su pintura cubista[8] y Fauvista[9]. Cada obra musical, sin aislarse del tema del "amor romántico", lleva también un mensaje de transformación que imbrica conocimiento político, artístico y científico, tal es el caso de su canción **"Sueño con**

[8] Los orígenes del Cubismo giran en torno a 1907, hace un replanteamiento de la obra de arte en la pintura, de las formas, de la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc. Crea un nuevo lenguaje pictórico y estético, la cual implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla. Georges Braque junto con Picasso son los inspiradores del movimiento y algunos de los principales maestros son Juan Gris, Fernand Léger, Jean Metzinger y Albert Gleizes, pero con anterioridad, Paul Cézanne ya habría marcado el camino.

[9] El Fauvismo es uno de los movimientos del siglo XX, es estético y sentimental, se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más expresivo que realista, plasmando primordialmente los colores. El artista fauve desarrolla una comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida, y a su vez, rechazando cualquier tipo de convencionalismos. El artista es un Demiurgo, moldea, crea su obra a partir de un principio generador parecida a la naturaleza. El fauvismo no debe ser entendido como una liberación desordenada que rechaza todo tipo de disciplinas o como ignorante. Los artistas más destacados son: Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Georges Braque, Othon Friesz, Georges Rouault, Albert Marquet, Raoul Dufy y Kees van Dongen.

Serpientes", en la cual se puede escuchar el reflejo de la obra pictórica de Gustav Klimt (1904-1907) 'Serpientes de agua' (pintura al óleo en un lienzo de 80 x 145 cms).

Estiradas figuras de mujer en la superficie, que se entrelazan, mientras que una "ondina" flota dormida dando la espalda al observador, los rostros de otras dos se acercan en intimidad. La figura en primer plano establece contacto con el exterior invitándonos con la mirada a participar en la atmósfera lasciva del cuadro y separa el cabello del rostro con la mano. Se observa una pintura horizontal con cuerpos alargados en forma de sirena, lo cual evoca a 'serpientes de agua', Freud lo relaciona con la sensualidad. Cuatro mujeres se entrelazan con las algas y sus propios cabellos, es una alusión a lo erótico. La obra musical de Silvio Rodríguez inicia con la descripción de la pintura: ***"…Sueño con serpientes, con serpientes de mar, concierto de mar. Ay de serpientes sueño yo, largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor."***

En este preciso espacio del texto, Rodrigo[10] opina que no debemos separar la letra de la canción de las notas musicales, el arpegio es importante, hace resaltar la incertidumbre que siembra la canción en nuestras emociones, recordar que la Trova medieval es un estilo poético de hacer música, pero que las notas musicales son indicativos fundamentales sobre el sentimiento que se desea despertar en la persona que escucha. Extrañamente en esta canción es posible imaginarse la descripción del arte, toma vida a través de las notas

[10] Rodrigo Alaniz, joven de 17 años, estudiante de bachillerato.

musicales y extrañamente la misma metáfora produce a su vez infinitas metáforas en la imaginación de cada persona que la escucha.

La obra pone de manifiesto una tendencia onírica (sueños), refleja la tentación del amor, que aparece y se desvanece, su inestabilidad. La imagen tiene una estructura de régimen nocturno, en la cual aparece el descenso, posesión y penetración, de seres míticos inestables, que hacen presencia y se esfuman. Los reflejos dominantes son digestivos, con lo cual demuestra un completo dominio de la teoría del imaginario de Gilbert Durand, quién la desarrolló en la década de los sesenta: "…***La mato y aparece una mayor, oh, oh, oh, con mucho más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi cien, creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien, la mato y aparece una mayor, con mucho más infierno en digestión… Esta al fin me engulle, y mientras por su esófago paseo voy pensando en que vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad…***".

En el párrafo anterior me detengo, para integrar la voz de Martha Icaza. Ella vive en Panamá, y expresa sobre esta canción:

> Así es nuestra vida, con obstáculos que cada día debemos superar, sin perder el interés y el entusiasmo, cada serpiente más larga, pero felizmente transparente para que podamos ver lo que arrebata…. Si la matamos y lo que aparece mayor es un nuevo reto de mí, de cada uno de nosotros depende que quepamos o no en su boca, no tenemos por qué dejarnos, no tenemos que ser cualquier paloma…. Cuando escucho "la mato y aparece una mayor" (estoy escuchándola mientras te escribo), pienso en la U, en la VIP… pero me he podido ir más atrás y no estoy aquí por gusto, porque ya le di de masticar y he destruido una y otra vez con la tenacidad de: mujer, madre, profesional, abuela, jubilada, amiga ¿Será que produce ese efecto en las personas que lo escuchan…? ¿Y es lo que deseas escuchar…?

Roberto opina que la canción debe ser interpretada en un contexto político, el imperialismo con su eterna amenaza sobre América Latina; en tanto Rodrigo expresa

que a su edad la escucha a través de las notas musicales y le transmite la incertidumbre ¿Qué sucede tras cada serpiente? ¿Son amenazas/obstáculos?

"Mujer al óleo" es una canción que ha despertado mucha polémica, aunque el trasfondo es la idea de cantar al amor idílico, similar al que refleja Chagall en sus obras: ***" Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo… se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar…".*** Marc Chagall (1887-1985) es uno de los pintores más famosos, se le tipifica entre los artistas surrealistas y fauvistas, mezclando las diferentes corrientes tipificadas. En el arte de la pintura lo único puro es el cromatismo o sea el uso de los colores, sin esto no existe el arte pictórica. Observando todos los cuadros que pintó el artista, existen cuatro que llaman la atención:

El cuadro "A Caminhada"refleja ese tipo de amor, en el cual el hombre tiene los pies en el suelo y no le importa que la mujer levite, mientras sea sobre su fortaleza.

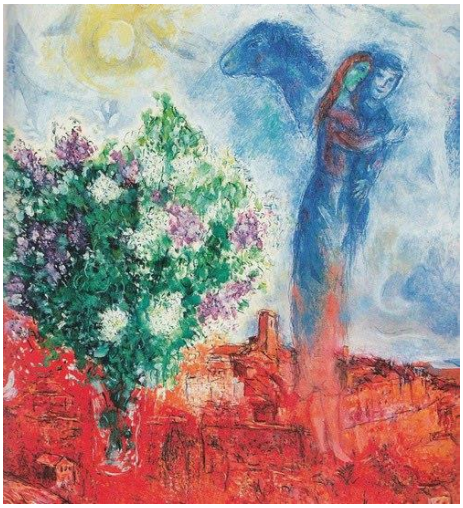
Martha nos explica que la imagen simboliza a la mujer que desea volar y está atada por un vínculo humano.

La ciudad es parte del paisaje, todo está pintado en función de la escena, los colores más acentuados son ellos. Acá se puede observar como el color oscuro del hombre es energía que eleva el romance de la mujer. Eso probablemente es la expresión de una época feliz de Chagall, porque en la siguiente obra 'Over the Town', ambos se elevan: ***"se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mi".***

El hombre sostiene a la mujer en sus brazos, ella está de espaldas contra el suelo, su cintura debajo del cuerpo de él, la ciudad está lejos y la casa roja con chimeneas está al fondo, todas las puertas están cerradas y solo un par de ventanas emanan luz.

Chagall expresa un amor tierno y suave que suena a melodía, a canción de amor. En su obra 'The Birthday' están dentro de la casa, la mujer tiene los pies en tierra y el hombre levita es una contorción para besarla.

Se hace alusión a la tristeza del artista que ha perdido a su esposa: ***"veo a un perro ladrando a la luna con otra figura que lo recuerda a mí"***



En la obra 'Couple above Dessus de St Paul', a pesar del rojo bajo los pies, da la impresión de un cementerio, flores y una pareja irreal: ***"… y ahora lloro por verla morir".***

Imbricar el arte de la pintura para inmortalizarla en una canción, tiene su complejidad, pero lo cierto es que la Obra de Chagall quedó sintetizada en la Canción de Silvio Rodríguez **"Óleo de Mujer con Sombrero",** la selección de la obra no es casual, se complementan el

origen de la obra, lo que ella inspira "en el amor" que expresa el trovador y finalmente le da salida a sus letras uniéndola a un contexto actual para dotarla de vida propia: ***"…Una mujer innombrable, huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar."***

El arte, en esencia, es necesidad de expresión, el medio tiene sus propias características y limitaciones. El arte de Chagall es el relato de una melodía romántica, espiritual y que se da muy bien en la voz del trovador. Personalmente no me agrada la crítica en el arte, los tecnicismos la hacen un objeto frío y susceptible de manipular. La magistralidad de la canción está en inmortalizar la obra de Chagall y unirla a una experiencia particular, en un contexto propio y esto al final es lo que da vida a la canción en un tiempo mítico, el del amor.

V. Conclusión

A partir de la conversación con Roberto Loaisiga, Martha Icaza y Rodrigo, quienes felizmente dan lectura al texto para aclararme algunas cuestiones que son interpretadas desde la psicología, la música y el posicionamiento político, coincidimos que la música de Silvio Rodríguez, expresa la evolución del pensamiento latinoamericano en un contexto histórico particular; articula tiempos, momentos, eventos, procesos emancipatorios, triangulados en diferentes escenarios y épocas. Su arte evoluciona a partir de los acontecimientos políticos que se gestaron entre las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX en toda América Latina, así como los movimientos revolucionarios y la influencia de artistas extranjeros que establecieron rupturas radicales con formas elitistas de representar la pintura y el acceso a la misma expresión artística. Por lo tanto, dicha evolución es parte de un proceso que puede ser visualizado a inicios del siglo XX y que alcanza expresiones notables en nuestra América a partir de los sesenta.

Quizá aún queda pendiente definir si el arte, tal como se conceptualiza de forma elitista, es lo que surge como expresión estética con la modernidad o en su defecto debe ser

considerada como necesidad de expresión y comunicación, como la utilidad que de ella emana y no como un criterio estético relativo a quien ostenta los medios para calificar su belleza.

Según Roberto Loaisiga, dibujar y pintar es algo innato en la naturaleza humana. Obviamente no es una habilidad básica y en este sentido se proyecta. En la medida que se evoluciona, es adaptabilidad y perfeccionamiento de los sentidos, es la capacidad de expresar la evolución consciente de cada persona, el cogito, como diría Gilbert Durand, sin abstraerla de la influencia que ejerce el entorno y como este contribuye al desarrollo de la creatividad y su proyección en mejorar el socio ecosistema.

Lo normado es considerar que el arte es rígida, posicionada desde la ciencia de la razón, por lo tanto, solo puede ser calificada por expertas/os en la materia. No obstante, el sujeto que gusta del pensamiento artístico se apropia de aquello que le "dice algo a su conciencia", por cuanto la imaginación es inherente al SER HUMANO, no tiene derecho de propiedad, ni está patentado en ninguna empresa privada o regulado por una política pública. Todas/os nacemos con la infinita capacidad de imaginar, soñar, construir y trascender en las dimensiones de la materia y el tiempo.

El arte es innata a todo ser humano, no es patrimonio exclusivo de las élites. Silvio Rodríguez, a través de sus canciones, lo hace una realidad y, como artista comprometido, su obra está impregnada de amor y conciencia, porque visibiliza las desigualdades y deja un legado que evoluciona en el pensamiento latinoamericano.

VI. Bibliografía

Gilbert Durand. (2007). *La Imaginación Simbólica.* Buenos Aires: Amorrortu.

Monegal, E. R. (s/f). Retrato de un Best-seller: Carlos Maggi. *Revista de América Latina*, 10.