

**ENSAYO ARGUMENTATIVO
"POESÍA EN EL ROCK"**

SANDRA MILENA REYES VALCARCEL

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE EDUCACION
LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
BOGOTÁ - COLOMBIA
2009**

Al Rock mi fiel amigo, instructor y filósofo de vida...
A las personas que me han acompañado y aportado en literatura y música
A mi madre que me brinda su apoyo y ayuda, además de ser la gestora para
demostrarle que el Rock no es "malo"
A mi hija a quién amo mucho,
A Colombia para demostrar la maravilla cultura y literatura que tenemos a través del
Rock...

INDICE GENERAL

Portada	1
Dedicatoria.....	2
Introducción.....	3

EL HOMBRE LA POESÍA Y LA MÚSICA

Rock nace de la poesía.....	5
-----------------------------	---

ROCK ES LA MANIFESTACIÓN POÉTICA DE NUESTRO TIEMPO

Poesía dentro de las letras de las canciones de rock	16
--	----

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA A TRAVES DEL ROCK

Intertextualidad vrs. Bandas de rock	32
--	----

LA POÉTICA TEORÍA DERIVADA DE LA SEMIÓTICA

Análisis semiótico de una canción de rock.....	45
--	----

Conclusiones.....	46
-------------------	----

Bibliografía.....	47
-------------------	----

INTRODUCCIÓN

La música y la poesía: dos expresiones engendradas de la necesidad del ser humano, expresiones fecundadas del entorno y la sentimentalidad del hombre comienzan a emerger para ser contadas y cantadas de generación en generación... y el resultado: poesía, música y rock...

ese resultado es la razón primordial que hace girar mi mundo, un mundo muy pequeño que hace parte y conforma al mundo más grande en donde todos vivimos, un mundo apasionado en constante movimiento que gira alrededor de la música y la poesía, a través de la música o mejor aún a través de rock, no sólo descubrí que hay una necesidad física, sino una necesidad emocional, sentimental, humana, a través de rock descubrí las letras, descubrí el poder de las palabras, las frases, las oraciones y los párrafos que motivaron mi acercamiento hacia la literatura, hacia la poesía.

Estas palabras han convocado a la humanidad a través de la oralidad, pero además lograron ser plasmadas a través de las letras, letras que ahora llenan espacios vacíos con ideas generadoras de cambios y transformaciones sociales, en donde rock no sólo aparece sino que en su crecimiento ha pasado a ser crónica de nuestro tiempo, indicador de cambio social y señal de identidad de varias generaciones.

Es por eso que el personaje principal de mi historia es rock. Rock tal y como lo describo en mi ensayo es un personaje fuerte, calculador, inquisitivo, robusto, alto, perceptivo, imaginativo, creativo, su voz expresa un melodioso y variado timbre acústico con el que manifiesta inconformidad, existencialismo y liderazgo, tiene la capacidad que todo lo que golpea, lo cambia lo transforma, escalabra, hiera y esa herida se cierra dejando una cicatriz, -cicatriz- que será la huella evidente de que todo lo que ha golpeado nunca más será igual.

Rock ha sacudido mi vida, me abrió espacios a través de los libros, a través de las letras de las canciones descubrí poesía, literatura, ideas y pasión, vitalidad suficiente para mi pequeño mundo que hace su mayor esfuerzo para aportar al mundo más grande en donde todos vivimos.

Sandra Milena Reyes V.

EL HOMBRE LA POESÍA Y LA MÚSICA

ROCK NACE DE LA POESÍA

El lenguaje, las palabras, la lengua, el habla, esencias que emergieron y se han perfeccionado con el hombre a través del tiempo, han sido protagonistas de los acontecimientos generados por el mismo ser humano a través de la percepción de su entorno, fijando hechos históricos que han sido contados a través de diversas manifestaciones, el hombre grita, relata, canta, dibuja, plasma y todo rueda de generación en generación, rodando como una roca, esa roca que el viento empuja por ser liviana, pero fuerte; expuesta a cualquier tipo de cambio al que sea sometida por el paso del tiempo sin ser destruida, sin deshacerse, al contrario golpeando todo a su paso, siendo testiga de que nunca más, todo lo que toque, va ser igual.

A lo largo de esta exposición la roca será mi personaje principal, este empedrado amigo, será el guía de un viaje que iniciaré en este momento hacia el universo de la poesía y la música, es por eso que creo necesario colocarle un nombre, nombrarlo, bautizarlo, denominarlo, arlo arlo arlo, etc., todos merecemos una designación, lo analizaron los griegos en los diálogos de Cratilo, y Borges (1964) lo trajo a colación en el Golem, "el Golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios; y es también, lo que el poema es al poeta"

Si (como el griego afirma en el Cratilo)
El nombre es arquetipo de la cosa,
En las letras de rosa está la rosa
Y todo el Nilo en la palabra Nilo.

Y, hecho de consonantes y vocales,
Habrá un terrible Nombre, que la esencia
Cifre de Dios y que la Omnipotencia
Guarde en letras y sílabas cabales.

Considerando así el asunto, el nombre de la roca será “Rock”, anglosajón lo sé, pero me gusta como suena y la cuestión que me concierne tiene que ver con lo que suena, entonces mi principal protagonista se llama Rock. Rock es un personaje fuerte, calculador, inquisitivo, robusto, alto, perceptivo, imaginario, creativo, su voz expresa un melodioso y variado timbre acústico con el que manifiesta inconformidad, existencialismo y liderazgo, tiene la capacidad que todo lo que golpea, lo cambia lo transforma, escalabra, hiere y esa herida se cierra dejando una cicatriz, -cicatriz- que será la huella evidente de que todo lo que ha golpeado nunca más será igual.

Debo agregar que Rock es un poeta, un poeta andariego, que expresa a través de sus escritos el lenguaje de su comunidad, de su contexto, y lo hace de una forma que no es contada, sino cantada, canta a las generaciones, convoca a las palabras formando frases poéticas y las expresa a través de diversos procedimientos metros, rimas, metáforas, aliteraciones, pero sobre todo ritmo, a esto añade Octavio Paz (1956) “La creación poética consiste, en buena parte, en esa voluntaria utilización del ritmo como agente de seducción”. El ritmo es precisamente lo que Rock, además de la melodía y la armonía, utiliza para transmitir su poesía, poesía germinada del lenguaje, el poeta Rock se sirve de su entorno, captura, percibe, recepciona y lo escupe a través de las palabras que forman letras y estas a su vez oraciones, oraciones poéticas que se sirven de signos y sonidos asociándose a tal perfección que transmiten un sentido, un sentido a través de la música.

Pero hay más, Octavio Paz (1956) expresa que “la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo crea otro”. Es precisamente de esa creación de la que Rock se sirve, toma rocas, roca, rockas, rock y más rocas llenas de historias, las diluye en agua, forma una pasta rica en variedad de signos, melodías, armonías, ritmos, más ías que os ó mas os que ías, no se sabe, pero las moldea, las forma y presenta su resultado un poema, engendrado de la tierra donde nace, vive pero no muere, “siendo

el poema uno de los pocos recursos del hombre para ir más allá de sí mismo, al encuentro de lo que es profundo y original". (P. 37)

Esto trae consigo el nacimiento de Rock, la fecundación de Rock, el héroe de mi escrito nace en los tiempos más oscuros y no lo digo: por los negros, individuos que más aportaciones hicieron al surgimiento de Rock, que tal vez hubiesen sido los únicos, sino no es por Alan Freed, -un famoso disc-jockey- conocido como "Moon-dog":

En 1954 radicado en Nueva York, el demente, brillante y visionario Freed convirtió esa expresión en un grito de batalla para las generaciones que en adelante escucharían cualquier forma de música juvenil, rebelde, palpitante. Rock and Roll, tres palabras que eran más que música: pronto se convertirían en el símbolo de las generaciones posteriores. En un estilo de vida.

El rock and roll, que nacía en un parto difícil, estaba destinado a ser la expresión de combate, rebeldía, juventud, libertad de vida que aún en el nuevo milenio sigue teniendo vigencia.

Decía yo antes que Rock nace en los tiempos más oscuros refiriéndome al entorno que se vivía en el país donde apareció, en donde Rock abrió por primera vez sus ojos grandes y expresivos enseñándolos al mundo para nunca más cerrarlos, me refiero a Estados Unidos de Norteamérica más exactamente en Cleveland, un país grande en extensión pero sobre todo en migraciones; individuos de diversos países lo habitaron, lo que pronto reflejó ansiedad y hambre de poder, siendo los generadores de la industria y el consumo reclutando a seres de carne, hueso y sangre en edificios de metal para ocuparlos en rutinas, y así borrar cualquier huella de la esencia del ser pensante, idealista, soñador utópico.

Pero es precisamente, como lo dice Diana Uribe, (2009) que "en los tiempos más oscuros se cocinan las utopías, -la Utopía- esa distancia grande entre los sueños y la realidad", esas utopías que surgieron del entorno, un entorno rodeado de muerte, guerra, bombas, exceso de trabajo, malas condiciones de vida, hacen que Rock emerja, crezca, se transforme y sea generador de cambios y forme una filosofía que jamás se extinguirá, por ser inmortal al pasar de generación en generación.

Se comprueba de este modo cómo fue el nacimiento de mi héroe, de este poeta, soñador, idealista, libre, líder representante de los jóvenes, aquellos individuos olvidados, que de la niñez pasaban a ser adultos, sin tener en cuenta su juventud, pero Rock, por primera vez representa esa juventud les crea un espacio un tiempo, los crono-topos, haciéndolos pertenecer a un mundo, una época un contexto, dándoles la oportunidad de pensar, sentir, actuar, criticar, expresar, les dijo para que sirven los verbos, les dio movimiento y el resultado es impresionante, hombres, poesía y música eso es Rock. (Paz, 1956) “El pan de los elegidos; alimento maldito”.

Debo señalar ahora que además de invitarlos a conocer al personaje principal de mi ensayo, al conquistador de mis sueños, de mis ideas, de mi estilo de vida, es presentarles su relación con la poesía. Rock es poesía, Rock es música, es arte, un arte verbal, hablar de poesía más que hablar de un texto versificado como fue planteado en la antigüedad, en la época medieval, renacentista e incluso neoclásica, es hablar de una construcción mental y abstracta cuya finalidad es dar a conocer una producción de arte verbal y esta producción de arte comenzó a germinar con el romanticismo.

A propósito el Romanticismo, época para evocar los sentimientos, -porrrrr fin- el ser humano se revela, demuestra que posee sentimientos, algo difícil de creer para una sociedad en donde la razón prevalecía, sentimientos que salen a flote y tal es el afán por expresar esos sentimientos que se convierten en fuertes convicciones generadoras de todo un movimiento cultural y político que, por supuesto, nace, crece, se multiplica en Alemania e Inglaterra para luego dispersarse por los demás países a través de aquellos hombres románticos que quisieron transformar el mundo, cansados un poco del clasicismo, el racionalismo pero sobre todo de la represión de sentimientos que contaminaba el entorno a causa de un puritanismo exacerbante.

Debo agregar que con lo expuesto anteriormente no quiero decir que antes del Romanticismo no existiera poesía o música, al contrario, estas expresiones nacen con el hombre, son necesarias como el hambre y la sed, la diferencia es que “la poesía es

hambre de realidad” (Paz, 1956) y fueron los griegos quienes le dieron la importancia a estas manifestaciones, buen ejemplo de ello es el filósofo griego Aristóteles, quien dividía las actividades humanas en tres categorías: teoría: conocimiento, busca la verdad, poieses: realización busca crear algo y praxis: acción, busca resolver problemas en una manera práctica. La poesía proviene del griego, a través latín poesis, quiere decir hacer y se refiere a convertir pensamientos a materia

Llegamos, pues, al “hacer” convertir pensamientos a materia, convertir pensamientos a materia, con ver tir pen sa mi en tos a ma te ria... (bis) muy perspicaces los griegos, nunca dejaré de asombrarme su capacidad de percepción, de análisis, de propuestas, de creación todo se lo debemos a ellos; pero continuemos, ya los griegos proponían el concepto de poesía, de poeta que viene del griego poiotes el cual se refería a un “hacedor de escrituras” poiotes viene de poieo (yo hago), e igualmente de poema que se refiere a “una cosa hecha” poema proviene del verbo Polin (hacer o crear).

Con esto evidenciamos que la poesía hace parte del hombre, ¡además!... nace con el hombre, existen exploraciones de culturas más antiguas que expresan este tipo de arte, pero... pues obviamente son los griegos quienes comienzan a darle importancia a estas expresiones y las bautizan con las aguas de la sabiduría, benditas aguas, que permitieron el mágico nacimiento de expresiones tan humanas, tan existenciales, tan carne y hueso develando la grandeza y la miseria que somos al mismo tiempo.

Pero volvamos a esa frase que tanto me ha gustado: convertir pensamientos a materia, muy apropiado este concepto que viene desde Aristóteles, eso es lo que representa a la poesía, lo que la ha representado y lo que siempre la representará, a pesar de haber pasado desapercibida por mucho tiempo. Es por eso, que el romanticismo resulta ser aquel caballero capaz de romper con su espada las cadenas que ataron por cientos de años a la poesía, oculta en los más alejados y oscuros sótanos de los castillos, amedrentada, solitaria, alejada, de cualquier contacto humano, pues todo lo que tocaba lo convertía en oro.

Por consiguiente, aquel caballero logró su cometido, rescató a poesía, devolviéndole lo que representa: libertad, esa libertad que ha perdurado desde ese siglo dorado hasta la actualidad. Poesía comienza nuevamente a deambular por las arterías congestionadas de la razón, muestra su sensibilidad y le da nuevamente al ser humano la capacidad de reconocerse dentro de su entorno, de reconocer su realidad, leerlo, entenderlo, expresarlo, cantarlo, cantar a una sociedad, a un gobierno, a unas personas que olvidan, (que hacen que olvidemos) que los seres humanos somos sentimientos.

Importa dejar sentado, además, que la poesía acota cualquier cantidad de definiciones de acuerdo a los diversos contextos por los que ha acompañado al hombre en el trascurso de su existencia, estos conceptos emergen de esa hermandad entre el ser humano, sentimental, emotivo y existencial, esa hermandad se ha convertido en complicidad, todo un complot, una confabulación con poesía y el individuo la utiliza tan bien, porque al vivir, percibir y descubrir, siente, expresa, pronuncia y grita, su sensibilidad, su insatisfacción e inconformismo de saberse humano, de ser humano e imperfecto como su creador, por ende es necesario mencionar algunas de las más importantes definiciones acerca de la poesía, así:

De acuerdo a los estudios sobre el lenguaje poético, José Antonio Martínez nos da a conocer diferentes enunciaciones de diversos autores con respecto a la poesía:

- a) La poesía es realidad (contenido) anímica o psíquica.
- b) La poesía es comunicación
- c) La poesía es un medio de conocimiento
- d) La poesía es una sensación interna, espiritual, producida por todo lo bello, armonioso, perfecto.
- e) La poesía es un lenguaje especial

a y b nos remiten a las teorías de Vossler, Spitzer, Amado Alonso, Dámaso Alonso Bousoño, entre otros, procedentes todos en última instancia de B. Croce, (Oviedo, 1975 citado por Talens, Romera, Tordera y Hernández, 1988) a propósito dice Croce, que la poesía se halla ya entera cuando el poeta la ha expresado en palabras, cantándola dentro de sí; y que al pasarla a cantar a voz desplegada para hacerla oír a otros... se entra en una nueva fase, por cierto de mucha importancia social y cultural, cuyo carácter ya no es estético sino práctico

Una vez más se confirma que la poesía es una manera de expresión del ser humano, la más bella manera de proclamar su existencia y lo puede realizar de diversas maneras a través de un poema, un dibujo, un paisaje, una canción, etc. pero después de este paréntesis, continuemos con la explicación de las definiciones de la poesía de acuerdo al libro de elementos para una semiótica del texto artístico:

Recapitulemos pasemos a c, la poesía como medio de conocimiento parte de la definición de Adorno según la cual “las obras de arte son exclusivamente grandes por el hecho de que dejan hablar a lo que oculta la ideología”. En d, las afirmaciones del pensamiento impresionista neorromántico que por ser subjetivo y vago es de difícil comprobación empírica y e, por lenguaje especial puede entenderse muchas cosas desde lo literario hasta una forma de lenguaje secundario.

Con ello llegamos a comprobar que la poesía ha acompañado al hombre a través de la historia, ha evolucionado con él, se ha transformado de acuerdo al contexto y ha demostrado ser la más fiel compañera de todas sus aventuras y aún sigue esa fiel compañera, es... -su voz-, su oculta voz, esa voz subterránea que emerge de las profundidades buscando la libertad, esa libertad que encuentra por momentos en personas, en algunas personas que logra tentar, personas que logran que el mundo aún exista, aún respire, inspire de amor, de pasión, de música... de poesía.

Todas estas observaciones se relacionan también con la música, la música, creación sonora que nace a partir del hombre, de sus sentidos, de su entorno, tal vez no podamos hablar de perfección en el ser humano en cuanto su pensamiento o racionalidad, pero en cuanto a lo corporal es tal la perfección, el organismo está tan bien organizado, su funcionamiento es tan completo que permitió la existencia y adaptación del individuo con su entorno entre otras cosas a través del aparato fonador, este completo sistema le brinda la oportunidad al hombre para poder emitir sonidos y lograr una comunicación, además de esto, inventó la música una de las razones primordiales del hombre para querer existir en este mundo.

No estará por demás traer a colación que así como la poesía recobro su libertad con el Romanticismo, la música de igual manera, astuta guerrera, se infiltró por los rincones auditivos de los románticos siendo los primeros en darle otra importancia distinta a la de los filósofos modernos, quienes la veían desde el campo matemático designándole numeraciones a los sonidos para darle un orden racional, obviamente después de muchas teorías con respecto al orden numérico de la música, esto pasa por alto para el compositor o el receptor quienes son los encargados de mostrar su creación y los demás de degustarla a través de sus sentidos, porque la música tiene el poder de encantar todos los sentidos a la vez.

A este propósito decía Anatole France: “Como la música sólo está sometida a la ley de los números, debería ser fija a todos los caprichos de la moda. Quisiera que un músico filósofo me explicara esta particularidad”.(Ramos, 1985) Muy difícil fijar la música con una exactitud, pues somos seres versátiles e inconstantes uno de nuestros placeres es el cambio, lo hemos visto a través de la historia y la música hace parte de nosotros desde luego va a cambiar, de acuerdo al hombre, al contexto a la tecnología, giramos y giramos con la tierra, ella gira nunca esta quieta, el ser humano tampoco, esta quieto, esta creando, inventando, cantando, soñando, así será siempre, música, música “¡que viva la música!”, bien por Andrés Caicedo.

Hay más aún, quienes dan a la música un lugar importante dentro de las artes son los alemanes Schelling, Hegel y Schopenhauer, sus teorías aunque no muy contundentes lograron aportes ubicando a la música en un lugar significativo dentro del arte, el mismo Hegel compara la música con la poesía encuentra que en la música el sonido no es un simple instrumento, sino que “es tratado como un fin”. (Ramos, 1985). Ese fin, lo deben manejar todas las artes, todas las expresiones que utiliza el hombre para dar a conocer sus sentimientos, esos sentimientos cargados de realidad e individualidad representan lo que somos como seres humanos y es desde ahí, desde ese sentir, en donde se conciben las más grandes creaciones que el individuo pueda realizar todas las bellas manifestaciones que nos representan, la poesía, la música, el teatro, la pintura, entre muchas otras más, siendo inmortales pues nunca morirán,

porque reencarnan de generación en generación, demostrando su adaptabilidad por más de 40.000 años aproximadamente, claro esta siguiendo la teoría de la evolución.

Todo lo dicho hasta ahora con respecto a Rock, a poesía y a música es demostrar la consanguinidad que han tenido desde su surgimiento, es mostrar que la poesía y la música-rock, (en este caso relaciono a Rock con la música pues es la madre gestante de éste género), están muy relacionadas, pues ambas vienen del mismo creador, ambas son manifestaciones del sentir del ser humano, ambas representan y reflejan toda la realidad existencialista, son un refugio, una seguridad y la mejor manera de expresar la belleza, la inconformidad, la tristeza, la esperanza, son motivadoras, enamoran, mueven masas, cambian identidades, generan sueños, crean mundos, mundos en donde el ser humano, es libre, completamente libre de ser como quiere ser.

Decía Octavio Paz (1956): no toda obra constituida bajo las leyes del metro contiene poesía, por ejemplo el soneto es una forma literaria, pero no necesariamente es un poema, sólo hasta cuando ha sido tocado por la poesía, es por eso que hay poesía sin poemas buen ejemplo de ello son los paisajes, las personas, los hechos suelen ser poéticos y con esto afirma, que el poema es el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre

Esta afirmación la retomaré más adelante cuando exponga mi punto de vista sobre las letras de las canciones de rock y la poesía, por ahora seguiré con la idea de la poesía sin poemas, de si la poesía es una expresión histórica de razas, naciones, clases, del mismo modo lo ha hecho la música y hasta cualquier otra expresión humana, pero lo que me concierne es la música y su relación con la poesía, con esto dejo claro su estrecha relación e insistir en que la poesía es rock, el rock es poesía.

Más arriba indiqué que la poesía es un lenguaje especial y que este lenguaje especial puede entenderse de muchas formas incluso desde lo literario, es por eso que creo necesario afirmar que la literatura ha tenido mucha relación con la música, es maravilloso tropezarse con obras literarias o la vida de escritores que han servido de inspiración a muchos músicos dedicándoles toda una composición musical, es el caso del poema dramático Fausto escrito por Goethe, que luego sería musicalizado por Richard Wagner, componiendo siete canciones para la primera parte ó más aún si nos

acercamos a la actualidad y al género que me inquieta el rock podríamos encontrarnos con excelentes obras adaptadas y musicalizadas por grupos como Legado de un Tragedia, (de quienes hablare más adelante) en donde realizan toda una obra maestra narrando la vida de Edgar Allan Poe en dos actos de 17 canciones y que decir de los Mexicanos Trans Metal con su álbum el infierno de Dante, incluyendo ilustraciones del artista Frances Gustavo Doré.

De aquí se desprende otra idea en afirmar la presencia de la poesía en el rock, al hablar de lo literario, lo literario por supuesto tiene que ver con literatura, en la actualidad la poesía esta ligada a la literatura desde lo académico pues es el área de humanidades y lengua castellana encargada de difundir y dar a conocer el concepto de poesía, sin embargo la poesía es una manifestación del ser humano es un sentimiento que surge siendo expresado de diversas maneras artísticas entre ellas la música, y que irónico, pero muy cierto mi interés y aprecio por la poesía fue a través del rock, de su musicalidad, de su ritmos, pero sobre todo de sus letras.

Poniendo mucho cuidado a mi afirmación de la poesía en el rock, la jerarquía fue la adecuada, me refiero a la colocación de las palabras, mejor dicho a su ubicación, primero va poesía luego va rock y aunque rock es hijo de música y es un descendiente directo de ella, rock aparece después de la poesía aunque su madre ya existiera, ya entrar en el debate de quien fue primero si la poesía o la música, o la música y luego la poesía, es entrar al mismo debate sin respuesta de quien fue primero si el huevo o la gallina, y pues ese origen no me incumbe, lo que sí, es seguro es que la poesía es la principal influencia de que el personaje de mi historia surgiera, se concibiera, fuera tan robusto, generador de cambios y que aún permanezca al ser parte de una de las manifestaciones del ser humano.

Creo que hasta aquí se ve bastante bien la primera argumentación de la relación entre poesía y rock, no sin antes mencionarles que este es sólo el primer comienzo de mi exposición, ya que continuaré con otra relación que tiene que ver con la poesía, los poemas, los poetas y las letras de las canciones de rock, para luego continuar con

intertextualidad vrs. grupos de rock y un análisis semiótico a la letra de una canción de rock del cual ustedes podrán juzgar, deleitarse, criticar, gustar, odiar, amar, romper, ni siquiera leer, en fin... lo que se les ocurra son libre de elegir.

Rock sigue su camino, con la guitarra al hombro, abriendo espacio entre las multitudes, poeta errante, caminante, dejando huellas, huellas de libertad, de sueños, de utopías, huellas que llaman a la poesía, a los sentimientos a los seres humanos que somos. Despierten... dice: ¡despierten!... Proclama: es hora de seguir, es hora de continuar, es hora de darle al mundo más rock and roll, más poesía, más amor, es hora de la poesía como revolución, yo soy poesía al nacer de ella, tan sólo me resta ser su pregonero como lo han sido muchos poetas, entre ellos Silva (1984):

¡Encontrarás poesía
 Dijo entonces, sonriendo
 En el recinto sagrado
 De los cristianos templos,
 En los lugares que nunca
 Humanos pies recorrieron,
 En los bosques seculares
 Donde se oculta el silencio,
 En los murmullos sonoros
 De las ondas y del viento,
 En la voz de los follajes
 Del amor en los recuerdos,
 De las niñas de quince años
 En los blanco aposentos,
 En las tristezas profundas
 Como el Cristo
 En las noches estrelladas,
 ...Jamás en los malos versos!

ROCK ES LA MANIFESTACIÓN POÉTICA DE NUESTRO TIEMPO

POESIA DENTRO DE LAS LETRAS DE LAS CANCIONES DE ROCK

“Una canción no es sólo una voluntad creadora y una voluntad programadora. Una canción es una voluntad receptora que cada vez que la canta, cada vez que la utiliza, lo hace como instrumento expresivo de la propia sentimentalidad”.

Manuel Vázquez Montalbán

¡Oh!... maravillosas y excelsas musas... -toda la devoción sea para ustedes al conceder el don máspreciado y maravilloso a toda la humanidad. Si el arriesgado titán Prometeo un día robo el fuego a los dioses del olimpo para regalarlo a los hombres y que nunca más sintieran frío y la vanidosa Afrodita Pandemos regala a los enamorados la pasión parte del amor terrenal delirante que enciende el lecho de los embelesados, son ustedes quienes han legado la mejor de las ofrendas otorgadas a los hombres: la música.

Musas, inspiradoras, que amenizaban a los dioses con sus dotes artísticos, protectoras de las artes y las ciencias, especialmente la poesía, nueve eran las musas, encargadas de atribuir la gracia a los humanos, entre ellas están:

Calíope: musa de la poesía épica y de la elocuencia

Clío: musa de la historia

Euterpe: musa de la música

Melpómene: musa de la tragedia

Terpsícore: musa de la danza y del arte de tocar flauta

Érato: musa de la poesía amorosa

Polimnia: musa de la poesía lírica

Urania: musa de la astronomía

Talía: musa de la comedia

¡Oh...Musas! -de ustedes proviene la música-

Musas inspiradoras que nos han heredado el mayor de los tesoros, fortuna de nuestra sentimentalidad, esta es la mejor gracia que nos pudieron legar.

La música y la poesía se siguen relacionando como dos hermanas siamesas que unidas acompañan al hombre desde su origen, son tan necesarias y vitales para el ser humano como el respirar, el comer y el beber, respirar sentimientos, comer pasión y beber emociones que son transmitidos por los sentidos sociales de generación en generación, logrando su cometido expresar todo su entorno a través de diversas sensaciones emotivas con las manos que pintan, esculpen y modelan, con la voz que emana los más hermosos sonidos, ritmos que enamoran y enaltecen la belleza humana, esos sonidos que formaron fonos, que permitieron la comunicación y la expresión de las bellas palabras fundadas de la lógica mental y con los ojos, los oídos y la nariz que perciben las magníficas creaciones visuales, pintoresca, resonancias y afables olores que deleitan, siendo una de las mejores razones de la existencia.

Baste lo anterior para seguir reiterando la relación entre la poesía y la música, unión que sigo repitiendo para abordar mi propuesta acerca de la poesía en el rock, obviamente como lo había mencionado en el primer capítulo si hablo de música hablo de rock, no sólo por ser uno de los descendientes directos de ésta y aclarar mi idea de la correlación entre la poesía y el rock, sino también por la utilización de sonidos, composiciones, notas, acordes, tiempos y ritmos necesarios al momento de componer, por ende el rock no sólo es un ritmo atronador, es una nueva propuesta visionaria que representó y representa a la sociedad por su relación directa con la poesía a través de las letras, letras llenas de imágenes y significados que complementan los ritmos y el sonido, generando toda una obra de arte poética que denominaron rock, filosofía de vida, poesía como revolución, visión, música símbolo.

De igual manera, si nos acercamos al campo de la poesía definida como género literario, podemos ver que la poesía es una de las manifestaciones artísticas que más se parece a la música, por ejemplo las dos se pueden definir como creaciones literarias, encuentros con el hombre, unión, comunión con la realidad con las letras, con los

sentimientos expresados a través de los sentidos, a través de las palabras que forman oraciones, oraciones con sentido poético, con imágenes, imágenes que crean y recrean la realidad, que además “suelen resultar escandalosas porque desafían el principio de contradicción” (Paz, 1956). Es precisamente de ese encuentro entre la poesía y el hombre que germina el poema, poema que puede ser recitado, cantado ó leído.

Entonces, nace una de las mejores creaciones del ser humano “el poema”, de la relación entre la poesía y el hombre, relación que se sintetiza en una composición literaria, en una composición musical, recordemos que la palabra poema viene del griego *poiesis*, que significa creación con la palabra, esta creación cargada de imágenes que se enlazan de forma coherente forman toda una estructura significativa que surge de las vivencias del hombre con su realidad, es la mejor manera de describir la percepción sensorial de la que el ser humano ha sido dotado desde su origen, no estaría por demás traer a colación una frase que le escuché por estos días a Pedro Alejo Gómez (2009) que dice: “Para decir bien, hay que pensar bien, para pensar bien, hay que sentir bien” refiriéndose tal vez a la cualidad al momento de escribir¹.

Mirándolo así ese “sentir bien”, evoca las palabras utilizadas al comienzo de este capítulo de Montalbán, esa sentimentalidad o los sentimientos son precisamente el mayor ingrediente del que se sirve el hombre al cocinar las palabras con muchos otros ingredientes para dar como resultado un exquisito plato lleno de buen olor, sabor, color y presentación que convoca al paladar del hombre generando una salivación extrema y un deseo incontrolable de querer degustarlo una y otra vez, convirtiéndose los poemas en el plato fuerte, en el postre, en el plato de entrada, no importa como se consuma ó a que hora se consuma, de cualquier forma o manera este plato cae bien.

Dije más arriba que los poemas (frutos de la unión entre la poesía y el hombre para ser recitados o cantados), están contruidos con palabras que forman oraciones poéticas, oraciones llenas de imágenes, es importante hablar de las imágenes porque

¹ Esta frase me llamó mucho la atención y la escuche en una serie de eventos que promovió la Casa de Poesía Silva, de Pedro Alejo Gómez, en un Ciclo de conferencias llamado: Dime que lees y te diré qué escribes. Bogotá (2009).

son la razón de ser de los poemas, las imágenes son todas aquellas representaciones mentales que nos llegan al cerebro al escuchar alguna palabra, frase, oración que nos conmemora algo, que nos dice algo, es ese dibujo mental que imaginamos al momento de leer algo que se conoce y es precisamente de esas imágenes de las que se sirven los poetas para jugar con las palabras, dice: Vernengo (citado por Paz, 1956) que: designamos con la palabra imagen toda forma verbal, frase o conjunto de frases que el poeta dice y que unidas componen un poema.

No cabe duda que las imágenes son parte importante del poema y herramienta fundamental para el poeta, herramienta que el poeta utiliza muy bien, porque a través de las imágenes que esgrime por medio de las palabras es capaz de desafiar o contradecir la realidad, decía Giovanni Quessep², estoy contradiciendo la física en este poema:

“En el aire
hay un pájaro
muerto;
quién sabe
adónde iba
ni de dónde ha venido”

A esto me refiero con la utilización de las imágenes dentro del poema, creación única del individuo, imágenes de las que se sirve para plantear su propia realidad, realidad dentro de otras realidades que tal vez el poeta quiere, desea y experimenta a través de las letras:

Tras los destellos, de ojos nocturnos, como luces de neón, están allí,
Nuevos gritos de silencio, oh, oh, oh!
Como aves negras, luz de hechiceros, falsas monedas, son así,
Los poetas del misterio, dioses muertos, muertos!,
Muertos en campos, donde has luchado, venciendo al fin,
El temor sin ser de ellos, magia y eco!,...

² Poema escuchado de la misma voz de Giovanni Quessep, precisamente en los eventos de la Casa de Poesía Silva en el Ciclo de conferencias: Dime que lees y te diré qué escribes. Bogotá (2009).

Cabalgando bajo el manto negro,
De la noche y a lomo de viento te hiciste jinete y a tiempo un guerrero,...oh!
Vas burlando el afán felino,
Que en la jungla de calles devora lo humano y viste de extraño a tu enemigo,
Cabalgando el horizonte, traspasaste el gran umbral,
Sorprendiste falsos dioses, que iban por ti solo a llorar!. (Kraken I, 1987)

Dicho de otro modo, del modo de Octavio Paz (1956): “la imagen dice lo indecible, el poema esta hecho de imágenes, entonces es el poeta quien nombra las cosas y desafía el principio de la contradicción, la imagen viola las leyes del pensamiento”, quien iba a pensar que las imágenes le fueran tan útiles al hombre, que se convirtieran en las cómplices para escapar de la realidad perturbadora que a veces lo acosa y por momentos puede escapar hacia otros mundos, mundos soñados por los poetas, por los escritores.

Después de hablar de la imagen como instrumento fundamental del poema, es prudente continuar con mi propuesta de las canciones de rock como parte de la poesía a través de las letras, letras que se pueden catalogar como poemas.

Como lo mencione en el primer capítulo mi acercamiento a la poesía lo hice a partir de escuchar algunas de las letras de varias canciones de grupos de rock, en donde pude percibir que expresan imágenes, temáticas y significados creados a partir de la realidad, convirtiéndose en la voz del pueblo, poetas, músicos, compositores que riman al son de sus instrumentos estridentes dando a conocer sus poemas inspirados del contexto para el mismo contexto.

Por otro lado, en Colombia poco se a hablado de la poesía en el rock, tal vez se han realizado algunas propuestas como la de Diana Uribe en donde algunos de sus programas radiales los a dedicado a la poesía en el rock, a poetas y trovadores y al análisis de las letras de las canciones de rock de grupos y artistas reconocidos que han criticado el entorno que viven, pero que además proponen a través de sus letras cargadas de romanticismo y sueños la trasformación de la sociedad, siendo todo un hecho porque el rock no sólo permanece sino que, en su crecimiento, ha pasado a ser

crónica de nuestro tiempo, indicador de cambio social y señal de identidad de varias generaciones.

He aquí un ejemplo espléndido de la historia del rock y sus aportaciones a la sociedad:

En 1967, el rock se convierte en propagandista de nuevas ideologías. A diferencia de otros movimientos juveniles, los hippies plantean una contestación global al sistema de valores de la época y son los grupos musicales los encargados de difundir los lemas y la estética de una forma de vida que adquiere definición en San Francisco. Esta ciudad registra una extraordinaria actividad artística y destacan propuestas radiales como las de Jefferson Airplane o Grateful Dead, dato tomado de la historia del Rock revista de la prensa (1999).

Me refiero al movimiento hippie, porque algunas de sus propuestas van encaminadas hacia la contracultura, son personas que se reunían a reflexionar acerca de su realidad, a compartir lecturas literarias y poéticas hastiados del contexto en el que viven, ambiente llenos de guerras, miseria, hambre y tristeza, entonces ante este panorama surge un proyecto más conocido como el “Verano del Amor, la revolución de las flores”, (Uribe, 2007) convirtiéndose en generadores de diversos movimientos civiles y universitarios, en donde por medio del rock denuncian y cantan a esa sociedad que debe cambiar.

Debo agregar que a partir de movimientos como el hipismo surgen nuevos grupos, cantantes e intérpretes con un sentido poético:

La figura del cantante que interpreta sus propias canciones adquiere una creciente relevancia. En su mayoría reflejan el clima espiritual de su generación en términos humanistas; se habla del retorno al campo y de nuevos modelos de convivencia. Suelen ser músicos autodidactas, de formación universitaria, que dan gran importancia al contenido literario de sus composiciones, sin renunciar a los instrumentos eléctricos, artículo tomado de la prensa la historia del Rock (1999).

Buen ejemplo de ello es el grupo de Doors, Jim Morrison el líder del grupo, es descrito como el cantante, compositor, poeta, actor y alcohólico, siendo uno de los

grupos de rock más importantes en Norteamérica, Morrison hijo de un almirante de la armada quería ser un poeta Frances, estudio cine y decidió conformar un grupo musical, al que llamaron "The Doors (Las Puertas), una clara referencia a la frase del poeta visionario británico William Blake (Si las puertas de la percepción se limpiaran cada cosa aparecería al hombre tal cual es: infinita".)" citado de la prensa la historia del Rock (1999).

Igualmente, sus discos eran toda una combinación de música, letras, teatro y poesía,

En su primer elepé llamado también The doors, reflejan una atmósfera teatral inspirada en Antonin Artaud y su teatro de la crueldad, en el elepé Waiting for the sun, aparece el texto de La celebración del rey lagarto, un poema basado en las creencias de Morrison en las filosofías orientales, artículo tomado de la prensa la historia del Rock (1999).

Al final Morrison se canso de ser estrella de rock, dejando al grupo se fue a vivir a París decidido a ser poeta, pero esa ciudad lo vio morir el mismo año en que viajó.

Pero volvamos a nuestro asunto, anteriormente mencionaba que poco se ha hablado en Colombia sobre la poesía en el rock, sin embargo desde que el rock piso el suelo Colombiano cruzando las fronteras marítimas, cautivo a los hombres con la nueva propuesta musical y poética, digo poética porque desde los inicios del rock en Colombia comenzaron a emerger cualquier cantidad de grupos que no sólo se interesaron por los nuevos sonidos generados por instrumentos eléctricos como las guitarras y bajos, además de sonidos estridentes de percusión como la batería, sino en las propuestas que podían leer a través de las canciones de rock.

Un vivo ejemplo de esto son Los Yetis, un grupo de jóvenes que se reunieron en Medellín en la década del sesenta para dar comienzo no sólo a un grupo de rock, sino a generar propuestas a través de sus letras, letras cargadas de alto contenido sobre la Medellín tradicionalista, conservadora y religiosa que se vivía en aquel entonces, estas letras fueron inspiradas por un movimiento que surgió igualmente en Medellín,

propuesto por Gonzalo Arando, “el Nadaísmo”, y son Los Yetis quienes a través de su música comienzan a contar o mejor a cantar poesía en el rock.

La patria está en peligro
 El decoro de la patria está en peligro
 Yo no tengo patria
 Yo no tengo nada
 La patria se desangra
 Mi capitán
 Que bello el torrente rojo
 Los poetas lanzan su manifiesto
 ¡Muera la poesía, viva el terror!
 El Nadaísmo es gentil armada de la revolución
 Tengo dos violines
 Para la turbación del orden público
 Los estudiantes tiran piedra
 Alumnos son de Cicerón...
 Caos... Caos...
 Tumban estatuas del Libertador
 Los amotinados afeitan a los héroes
 ¡Mueran los peluqueros!
 Vivan las melenas
 La revolución...

Los Yetis, “Llegaron los peluqueros” (1967)

El Nadaísmo surgió como un movimiento en los años sesenta, a través de un manifiesto en 1958, escrito por Gonzalo Arango:

Este movimiento nace de una reacción muy natural ante el estado de cosas de un país injusto socialmente, inestable políticamente y purgado de su anacronismo a través de un afán de modernización tan radical que dejó como saldo más de 200.000 muertos. Ante este panorama, que era a la vez tan convulsivo como estático, los nadaístas intentaron sacudir la modorra de ciudades provincianas, y no sólo a nivel intelectual, a pesar del vertiginoso crecimiento urbano que las alteraba por aquellos años. Pidieron por boca de uno de ellos, Eduardo Escobar, un "Regreso al rugido": No podemos aceptar que la sociedad modele nuestra personalidad y queremos manifestar la deformidad del alma. Y no con palabras. La palabra está desgastada y vieja y podrida. ¡Abajo el pensamiento, todos estamos locos! Las palabras están perdidas en los cuadernos del poeta. Hay que bramar ahora, y que terminen los engaños.

Es significativa la importancia que tienen Los Yetis, no sólo en el ámbito de la música sino por sus propuestas musicales que resultaron ser apreciadas por la juventud que comenzaba a abrir los ojos a la triste realidad Colombiana llena de guerras, hambre y muerte, como en cualquier parte del mundo, realidad de la cual nunca podrá escapar el individuo al ser él también protagonista activo de los conflictos.

Prosiguiendo con el tema, de aquí en adelante se iniciara el surgimiento de grupos en Colombia no sólo de tipo musical, sino que a través de sus letras cantan al país, a su entorno, criticando el contexto y dando propuestas para lograr transformar la sociedad Colombiana que ha sido víctima del dolor, la sangre y la muerte, fiel compañera del día a día en todos los rincones de la nación. Aunque su difusión y apoyo no ha sido lo suficiente para los grupos de rock Colombianos que aún pasan desapercibidos para muchos, obviamente porque la cultura es más vallenato, tropical y trovadora, sin embargo el rock Colombiano a logrado abrir un espacios entre muchos jóvenes creando una cultura que hoy en día tratan de apoyar sin recibir mucha ayuda, me imagino que el país tiene problemas mayores que atender, que seguir apoyando una cultura como la poesía en el rock.

Mirándolo así resulta curioso que en países latinoamericanos este tipo de cultura no se aprecie mucho, investigando sobre la poesía en rock he encontrado algunas propuestas en países como Argentina y Chile, pero más en Argentina, al utilizar la palabra curioso al inicio de este párrafo me refiero a la manera en que el rock nacional adquirió un valor significativo para el país Argentino y desde ese instante comienza a hablarse de rock en español y además a tenerse en cuenta las letras, las propuestas de las canciones y ser vistas como letras poéticas, creadas por poetas.

Resulta, pues, que la importancia del rock nacional en Argentina se debe a una guerra, ¡sí! no están leyendo mal, nada más ni nada menos que a una guerra, conflicto que inicio en el año 1982, entre los meses de abril a junio entre Argentina e Inglaterra, por las Islas de las Malvinas, como raro, en esta época Argentina estaba bajo el mando de una dictadura que deseaba seguir en el poder, pero que por sus actos arbitrarios

como recesiones, empobrecimiento de las clases medias y el endeudamiento de las empresas, estaba siendo reprochada, así que decidieron intentar recuperar las Islas Malvinas, por un lado para desviar la atención social de esos problemas y por el otro posibilidades de recuperar crédito perdido.

Finalmente, aunque suene duro pero era de esperarse Argentina perdió la guerra, pero “como no hay mal que por bien no venga” (aunque no debería ser así) al indicar que la importancia del rock en aquella época se debe al conflicto me refiero a que mientras duro la conflagración en todo el país Argentino, se prohibió escuchar música de origen inglés por lo que cerraron todas las entradas al comercio musical y además prohibieron a las emisoras difundir este tipo de música, no les quedó más remedio que escuchar las propuestas nacionales y empezar a valorar el talento de los músicos, compositores y escritores que tenían a su alrededor dándole la importancia que merece al rock en español no sólo en su país sino en todo el mundo, porque el rock en español ahora también viaja a todos los demás continentes siendo valorado culturalmente y catalogado por muchos de gran calidad por los sonidos, pero sobre todos por las letras poéticas.

Hay más todavía, actualmente en Argentina no sólo los músicos han sido reconocidos mundialmente sino que además se están realizando propuestas sobre si el texto de las canciones de rock son poesía, precisamente encontré esta proposición en un licenciado en letras de la universidad de Buenos Aires, Oscar Conde que junto al escritor Darío Maroño, a comienzos del 2008 lanzaron uno de los dos volúmenes de Poéticas del Rock, los libros constan de un prólogo, una introducción sobre los orígenes del rock argentino y artículos en la que se estudia la producción de algunas voces dentro del rock, es una investigación en donde escogen algunos grupos de rock para estudiar a fondo las letras.

Se ha tratado de no perder de vista que no estamos analizando poemas - esto es, textos para ser leídos-, sino versos integrados a una música -es decir, textos para ser escuchados-, los que en última instancia podrían quizás estudiarse en una íntima relación con ella. Con todo, ello no es imprescindible. Si fuese necesario tomar en cuenta la música para estudiar

un texto, nada podría decirse de un coro de Sófocles o de un cantar de gesta. Sin desconocer la importancia de la música en sí, que con mucha frecuencia modifica cualitativamente la expresividad literaria, las letras de canciones son literatura -una literatura surgida a partir de una lógica musical, por así decirlo- y, si lo son, ¿qué otra cosa podrían ser sino poesía? Así lo demuestra, por ejemplo, *Dylan's Visions of Sin*, el meticuloso estudio que Christopher Ricks consagró en 2004 a la poética de Bob Dylan³.

Las anteriores afirmaciones sobre el estudio de las letras de rock desde el punto de vista literario para ser consideradas dentro de la poesía reafirman mi consideración de la presencia de la poesía en el rock, sin embargo en algunas ocasiones no sólo pienso que las letras sean reconocidas como la parte fundamental de la poesía, sino que la música es el acompañamiento indispensable para que esa unión, letras, composición, música y sonido generen poesía.

No es de olvidar que en la antigua Grecia uno de los más reconocidos poetas es Homero, considerado un rapsoda por ser un pregonero ambulante que cantaba sus propias obras; incluso desde el origen del hombre los inicios del lenguaje se dan a través de la oralidad que pasa de generación en generación hasta el invento de la escritura que permitió la creación de alfabetos, la organización de la lengua, que posteriormente fue plasmada a través del gran invento de la imprenta, logrando que la historia no sólo se quedara en la oralidad sino que fuera grabada por la escritura, pero iniciamos un origen oral y en la actualidad seguimos viviendo ese origen oral y la literatura ya no es tan leída sino escucha por diversos medios tecnológicos que rodean al hombre contemporáneo.

Mejor dicho actualmente se vive en una época de oralidad y es importante reconocer el papel fundamental que desempeña la literatura oral, con esto me refiero al cine, los videos, el DVD, la televisión, la radio, (diversidad de emisoras para todos los

³ En 2004 el reconocido crítico inglés Christopher Ricks, profesor titular de la cátedra de Poesía de la Universidad de Oxford, editó el libro *Dylan's Visions of Sin*, un meticuloso estudio de más de quinientas páginas consagrado a la poética de Bob Dylan, organizado en torno a la idea de los siete pecados capitales, las cuatro virtudes y las tres gracias, donde se hace un detallado análisis de cada una de las canciones de este autor norteamericano.

gustos) y por ende las canciones, que en últimas vienen a ser el mayor aporte literario para la generación que nace sumergida en la tecnología consumista, siendo los medios de comunicación los responsables de acercar a la juventud a la cultura literaria, ya que a las nuevas generaciones no les interesan las bibliotecas o los libros.

En una entrevista que le hicieron a Daniel Cassany, un profesor de origen Catalán, y especialista en lenguaje, en el año de 1996 para la revista el Clarín en Buenos Aires, Argentina, sobre “Mucho de lo que se hace en TV es literatura, expresa lo siguiente:

Cuando habla de literatura audiovisual, ¿en qué piensa?

Bueno, una parte importante de lo que se hace en televisión es literatura. O sea, es un producto que busca los mismos objetivos que, por ejemplo, una novela. No hay diferencia de objetivos y planteamientos funcionales entre las novelas europeas por entregas del siglo XIX, por un lado, y los culebrones televisivos de hoy. Tienen exactamente la misma función de esperar a ver qué va a pasar mañana. Nosotros podemos coincidir en que estas telenovelas no tienen una gran calidad literaria. Pero esa es otra cuestión. Después de todo, en la historia de la literatura siempre ha habido buena y mala literatura.

¿Con eso qué quiere decir?

Que es injusto estrechar tanto la visión de la literatura hasta pensar que solo es literatura la que se hace como una escritura de elite, o sea, libros. Se sabe que el mayor consumo actual de literatura no es ese, sino la de la música rock, que, obviamente, también es literatura, aunque de tipo oral. No hay tanta diferencia entre las canciones de gesta medievales o la literatura provenzal europea y las canciones actuales de rock.

Insisto en este punto, al estar de acuerdo con Cassany, las canciones de rock hacen parte de la literatura oral que nos rodea, sirviendo como un puente para relacionar la literatura con las nuevas generaciones que se gestan del consumismo, de igual manera Cassany relaciona las canciones de gesta, o las distintas manifestaciones orales que se han dado a través de los años, sin diferenciarlos mucho de las canciones de rock que son el medio que actualmente se utiliza para recitar la poesía que nace del contexto del poeta, siendo este poeta la voz del pueblo, como siempre lo ha sido desde los orígenes del hombre.

Hace poco le escuche decir a William Ospina⁴ que “Todo gran poema quiere ser dicho en voz alta”, refiriéndose a los orígenes orales, a lengua hablada, a la memoria oral y por ende la poesía no puede existir sin la resonancia ni la musicalidad que la caracterizan, no podrían acaso ser esta la forma actual de expresar la poesía sino por medio del rock, que las canciones de rock sean esa manera de enunciar la sentimentalidad que genera el contexto actual, y que después en un futuro así como se nombro antiguamente a los juglares, a los rapsodas, a los cantares de gesta, entre otros, sea catalogada esta poesía cantada como rock, el rock representa a los poetas del posmodernismo.

Dice Octavio Paz, que “la poesía pertenece a todas las épocas: es la forma natural de expresión de los hombres”, entonces el rock es la forma de expresión de esta época, es inconcebible la existencia de una sociedad sin canciones, mitos u otras expresiones poéticas, por ende es muy posible catalogar al rock como parte fundamental de las expresiones poéticas, que surgen del encuentro del hombre con la poesía formando toda una serie de obras, que se sintetizan en las letras de las canciones de rock, en los versos que las componen, con los ritmos con las que son recitadas y con la cualidad de ser tan aceptadas por los receptores que gustan de este forma poética que representa perfectamente a la sociedad actual.

Por aquí se toca otro aspecto con respecto a las letras de las canciones de rock y por supuesto son los versos, los versos son los componentes fundamentales de la poesía moderna, refiriéndome a los versos libres, que están cargados de imágenes logrando romper con los metros antiguos que caracterizaban a la poesía de antaño dándole cierto tipo de reglas al momento de la creación escrita generando diversas formas literarias como los sonetos, tercetos, entre otros, pero no necesariamente llegando a ser poemas, *Fernando Pessoa decía en su libro del desasosiego que la poesía se encontraba entre la prosa y la música*. Por ende se puede decir que al momento de una composición escrita como la letra de una canción es indispensable el

⁴ De la misma voz de William Ospina, a quien tuve el placer de conocer en persona a través del ciclo de conferencias de la Casa de Poesía Silva, Dime que lees y te diré qué escribes. Bogotá (2009).

verso, (seguido del ritmo que por naturaleza es inherente a la poesía y por ende al mismo hombre), para ser adaptado a la música instrumental.

Por consiguiente, los elementos que adquiere el verso de la música: son el tempo, el ritmo, el compás y la melodía. El tempo viene dado por una velocidad de enunciación marcada por el número fijo de sílabas de la recitación, el ritmo por la colocación o situación fija de determinados acentos, el compás por la alternancia de diferentes tipos de versos y estrofas y la melodía por la repetición de una rima o un estribillo o bordón concreto. El verso suele darse dentro de una estructura literaria fija que se compone de una métrica definida, un ritmo conseguido por la ubicación de las sílabas tónicas y átonas y una rima recurrente; a estas secuencias fijas se les llama estrofas. La disciplina que estudia las clases de versos y estrofas se denomina métrica.

Parece perfectamente clara la relación tan estrecha entre la poesía y la música, entre la poesía y el rock, por otro lado puede surgir un interrogante y es que así, como algunas veces a algunas composiciones literarias no se le llamará poemas por no ser tocados por la poesía, dentro del rock también puede existir composiciones o poemas de mala calidad, es decir tampoco han sido tocados por la poesía, pero inferir sí son poemas de buena o mala calidad no me concierne, eso es para los críticos, lo que sí puedo hacer es seguir argumentando mi posición con respecto a la poesía en el rock, para que se comience a apreciar como todo una cultura literaria de la cual hacemos parte y cada vez se difunde más.

Retrocediendo ahora un poco, en unos párrafos atrás mencione la figura de los representantes de algunos grupos de rock, en donde se refleja no sólo su interés humanístico, artístico y literario sino que además son personas universitarias especializadas en música, letras y arte reflejándolo en sus composiciones cargadas de toda la percepción de su entorno, al decir algunos representantes de grupos de rock, es porque no todo el rock ha surgido de las letras o las academias, pero lo que sí, no se puede desconocer es que el rock emergió de una necesidad del hombre por ser la voz del pueblo, por representar la sociedad del momento, expresar la inconformidad, criticar

al sistema, proponer ideas y ser generador de cambios, convirtiéndose en poetas populares.

Me queda por añadir el aporte de algunos poetas contemporáneos de Argentina con respecto a si las letras de las canciones de rock son poesía:

Héctor Negro, por ejemplo, se esfuerza por distinguir los conceptos de 'letrista' y 'poeta' recurriendo a un dudoso criterio valorativo. Para Negro una letra de tango "puede tener belleza, autenticidad, sentimiento y también en algunos casos poesía, por lo que hay letritas que alcanzan la condición de poetas" (Negro, 1998, p. 173).

También para Juan Gelman la cuestión se cifraría en un problema estético, en un siempre subjetivo "control de calidad": "A la hora de la creación, hay una diferencia porque hay lógicas distintas: no es lo mismo tener que depender de una música que tener que depender de la palabra. Esto no lo hacen ni mejores ni peores. De hecho, hay poemas que poco tienen que ver con la poesía y hay canciones que, incluso sin la música, son verdaderos poemas" (Rombouts, 1997, p. 5).

No niego que para algunos poetas pueda ser contradictoria mi afirmación de encontrar poesía en el rock o incluso poetas del rock, pero he confirmado que dentro del rock; o mejor, dentro de las canciones de rock se hace presente la literatura y al ser recitadas las letras, al ser cantadas se hace honor a la oralidad, oralidad que sigue presente en el hombre actual representando la voz del pueblo, la sentimentalidad que lo caracteriza logrando la transformación de su entorno buscando siempre el bienestar de la existencia.

Sintetizando, pues diré para terminar que rock sigue abriendo espacios en su largo camino, sigue representando una cultura, una sociedad que a pesar que cambie, el seguirá allí presente adaptándose a los contextos, siendo la voz que canta al encuentro del hombre con la poesía.

EL IDIOMA DEL ROCK KRAKEN (1999)

¡Yo siento el rock!,... ¡Yo siento el rock! ,
¡Yo vivo el rock! ,... ¡Yo vivo el rock!

Si la unión hace la fuerza,
gota a gota una tormenta,
grito a grito nuestro himno se alimenta blanco ó negro.
¡Es el idioma del rock! , ¡Es el idioma del rock!

Un idioma sin fronteras,
sentimiento, dogma y fuerza,
Hoy harás que este lugar,
sienta estremecerse unidos por el rock

¡Yo siento el rock!,... ¡Yo siento el rock! ,
¡Yo vivo el rock! ,... ¡Yo vivo el rock!
Kraken I (1987)

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA A TRAVES DEL ROCK

INTERTEXTUALIDAD VRS. BANDAS DE ROCK

O. What harm do we not bring upon ourself in search of the utter freedom in this modern age of madness? Man will need to ask herself; "Now that we seek to record all our origin. We have also proven that god is not. Who will now tell us so that we will listen, when we have broken the last of the laws of nature when we shouted" freedom liberty and held nothing against the elimination of the first? One may indeed fear this era, for it is not only the moment of truth and of repentance, for it is also truly... the twilight of the gods.
Friedrich Nietzsche 1871.

"¡Oh, que daño sobre nosotros mismos en la búsqueda de la libertad absoluta en esta época moderna de la locura? "El hombre necesita preguntarse así mismo, ahora que tratamos de registrar todo nuestro origen, hemos demostrado que Dios no existe. Entonces lo escucharemos cuando hemos roto la última de las leyes de la naturaleza, exclamamos: Libertad "Libertad y nada en contra de la liberación del primero? Uno podría realmente temer a esta era, para el es sólo el momento de la verdad y el arrepentimiento, así que también es verdad... el crepúsculo de los dioses. (Friedrich Nietzsche 1871)⁵

Este capítulo lo inicio con un epígrafe de Nietzsche, precisamente para comenzar a hablarles de la intertextualidad que he encontrado en algunos de los grupos de rock que me han gustado y por ende me han llamado la atención, comentaba en el segundo capítulo de mi ensayo que el aprecio por la poesía y de ahí por la literatura surgió a través del rock, las reminiscencias me abrazan hacia un apartado de mi vida en donde de repente la música en especial el rock, toco las puertas de mi percepción, estimulando mis sentidos, despertando en mi un interés por los sonidos estridentes que colmaban mi vida de una energía prodigiosa, pero no eran sólo sonidos, sino que además aparecían letras, letras inspiradoras para la concepción de otras obras, obras

⁵ Acercamiento al texto de Nietzsche, precisamente a través de la carátula del disco de Bathory, Inviling of the Gods, Germany: producción discográfica por Boos

musicales cantadas, representando la cultura oral dando a conocer aspectos literarios, obras de autores o la vida de escritores que han sido verdaderos representantes populares, la voz del pueblo, escritos que merecen ser cantados y escuchados una y otra vez para que pervivan por muchos años más o para la eternidad.

Antes de continuar con mi exposición es necesario explicar el término utilizado para el título de mi capítulo, la intertextualidad, este concepto me gusta mucho, porque se refiere a las relaciones que posee un texto, canción, documento, pintura, etc. determinado con respecto a otros textos que pueden ser de diversos autores, épocas, contextos, van referenciados y que son utilizados para resaltar nuevamente las ideas o bien para rebatirlas; en este caso más que rebatir ideas utilizaré la intertextualidad como una influencia en los grupos de rock, dando a conocer a través de las letras el predominio a ciertos escritores, personajes u obras literarias que han servido de iluminación a muchos de los músicos, compositores y poetas del rock.

Muchos autores han hablado de intertextualidad, por ejemplo:

Para Genette: Intertextualidad es la “relación de copresencia entre dos ó más textos” o presencia efectiva de un texto en otro, Se puede dar en tres formas:

Cita: Forma más explícita y literal (con comillas, con o sin referencia precisa)

Plagio: Forma menos explícita y menos canónica (es una copia no declarada pero literal)

Alusión: enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones

Prosiguiendo con el epígrafe del inicio lo adjunto para precisar que conocí al filósofo, poeta, músico y filólogo alemán Nietzsche a través del rock, Nietzsche es uno de los escritores que más ha influenciado a varios grupos de rock, tal vez por sus propuestas y críticas en su mayoría hacia la religión y la cultura, justamente mi encuentro con éste escritor fue a través del grupo sueco Bathory, en uno de los trabajos discográficos que adquirí llamado “Twilight of the gods” de 1991, aparece el apartado

que relacione al comienzo del capítulo en la carátula, evocando parte de la filosofía propuesta por Nietzsche en algunos de sus libros y de las cuales Bathory retoma para exponer sus ideas a través de las letras de sus canciones teniendo en cuenta el contexto para ser expresadas, Bathory no sólo se destaca por ser una banda de metal, sino que a través de todos sus trabajos discográficos ha expuesto críticas hacia la cultura, la religión sobre todo el cristianismo, pero más a las instituciones o los ídolos o imágenes que la representan.

In this age of utter madness
We maintain we are in control
And ending life before deliverance
While countries are both bought and sold

Don't trust nobody
It will cost you much too much
Beware of the dagger
It caress you at first touch
O, all small creatures
It is the twilight if the gods

Even the gods of countless religions
Holds no powers against this tide
Of degeneration because we have now found
That there is no thrones up there in the sky

En esta época de locura excesiva
Afirmamos que tenemos el control
Y finalizando la vida, antes de liberarse
Mientras los países están juntos son
comprando y vendiendo.

No confíes en nadie
Esto te costaría mucho, demasiado
¡Cuidado con la daga
Le preocupas al primer toque
Oh, todas las criaturas pequeñas
éste es el crepúsculo de los dioses

Incluso los dioses de religiones contadas
No tienen poderes contra esta marea
De degeneración, porque hemos
encontrado
Que no hay tronos allá en el cielo

Lo anterior, son unos apartes de la canción que lleva el mismo título del álbum "Twilight of the gods", "El crepúsculo de los dioses", reflejando una fuerte influencia de Nietzsche en Quorthon, compositor y escritor de las letras del grupo, además en otro de sus discos llamado The Return, Quorthon escribe un poema que acompaña a la carátula, este poema tiene la característica que está formado por todos los títulos de las canciones del mismo álbum, The Return, que él mismo ha compuesto y escrito, dice así:

"When the sacred oath is broken
and the lie is spoken out loud
when the angel is **Possessed**
and the virgin is stolen her pride

"Cuando el juramento sagrado se haya roto
Y la mentira sea dicha
Cuando el ángel éste poseído
Y la virgen robe su orgullo

When the flame of love and pureness
have turned to **Bestial Lust**
when the walls of gold in heaven
close in and turn to dust

Cuando la flama de amor y pureza
Se convierta en Lujuria Bestial
Cuando los muros de oro en el paraíso
Se cierren y se conviertan en polvo

When **The Wind of Mayhem** whispers
through the vale of tears and death
when the golden river is empty
and the **Sadist** tear the angels flesh

Cuando El Viento de la Mutilación susurre
A través del valle de lágrimas y muerte
Cuando el río de sangre este vacío
Y el Sádico rasgue la carne de los ángeles

When the **Son of the Damned** strides the earth
and **The Rite of Darkness** is done
when the **Revelation of Doom** comes closer
and the battle just begun

Cuando el Hijo del maldito atranque la tierra
Y el rito de la oscuridad este listo
Cuando la revelación de perdición venga a cerrar
Y la batalla haya comenzado

When the beauty is **Born for Burning**
and the **Total Destruction** draws near
when the disciples under the sign of the
black mark gathers
and The **Reap of Evil** is here

Cuando la belleza nace por incineración
Y la destrucción total se acerca
Cuando los discípulos del signo de la marca negra se
pliegue
Y la ceguera del mal este aquí

Then the clouds of death shall gather
then the night shall always burn
then the ancient prediction comes true
and the bells of fate chaime
The Return....."

Luego, las nubes de la muerte caen
Luego, la noche cae quemada
Luego, la antigua predicción se hace realidad
Y las campanillas de fe retumben
El Retorno..... "

Baste lo anterior para continuar con mi argumentación de la poesía en el rock a través de las letras, este es sólo un pequeño ejemplo de la importancia de la literatura en el rock y es demostrado a través de escritores como Quorthon, que se interesan no sólo en la música, sino en las letras, letras cargadas de crítica hacia la realidad social y son expresadas a través de un estilo musical que ha subsistido al ser parte de la existencia del hombre, el rock no es sólo un estilo musical sino que además es una representación poética contemporánea.

Prosigamos nuestro análisis y de Suecia, pasemos a otra ciudad Europea: España, éste es uno de los países en donde de acuerdo a mi experiencia he percibido

mayor influencia en los grupos de rock por la literatura, escritores y personajes célebres se manifiestan a través de las letras de sus canciones, diversos grupos de rock cantan y cuentan historias de libros, vida y obra de artistas reconocidos, critican personajes de la historia y conmemoran mitos y leyendas que ha sido contados de generación en generación y que aún perviven a través de la literatura oral llamada rock, es el caso de Avalanch un grupo de Asturias en donde a través de las letras de sus canciones manejan variedad de temas relacionados con: leyendas, poesía, naturaleza, inquisidores, héroes, etc., precisamente uno de los álbumes que me encanta es “Llanto de un héroe”, a continuación relaciono los títulos de las canciones que lo conforman, para dar a entender a que me refiero con las influencias en sus letras: Torquemada, Por mi libertad, Pelayo, Vientos del sur, Polvo, sudor y sangre, Cid, Días de gloria, No pidas que crea en ti, Cambaral, Aquí estaré y Llanto de un héroe, canciones como Pelayo y Cambaral reflejan leyendas de Asturias del contexto de Avalanch, otras como el Cid, expresa parte de la historia del Cid Campeador y Torquemada cuenta la historia de uno de los mayores inquisidores de España, propulsor de la expulsión de los judíos y acusado por actos de torturas, sufrimiento y ejecución por fuego, por medio del “auto de fe”, por el que eran sometidos los supuestos herejes, relaciono la canción Torquemada, que además de poseer una excelente letra, la musicalidad es sublime generando toda una composición poética:

Torquemada

En tiempos de Dios sobre un altar,
su rostro surgió de entre tinieblas.
Sembrando el terror, llevando el mal,
torturas, horror, muerte y hogueras.

Cobarde y traidor,
oculto tras falsas creencias,
verdugo a la vez que orador
que se oía reír con cada condena.

La iglesia en sus manos delegó,
cayó y otorgó y ahora lamenta.
No importa tu edad ni religión,
no importa el color, sólo eres leña.

Ojos que no ven
 corazón que no siente aunque pesa.
 La historia os recuerda el error,
 responded ante Dios o ante vuestra conciencia.

Sobre las llamas del terror nació
 un canto a un nuevo día, a un nuevo sol.
 Sufre en silencio tu maldad, tu Dios
 aún cura sus heridas y su dolor.

Ciego está
 quien no mire atrás
 y reconozca su error, su gran error.
 ¿Donde está
 toda aquella humildad
 que predicaba tu Dios?
 ¿Donde está?

Sobre las llamas del terror nació
 un canto a un nuevo día, a un nuevo sol.
 Sufre en silencio tu maldad, tu Dios
 te espera en la otra vida, con su bendición...

Ciego está
 quien no mire atrás
 y reconozca su error, su gran error.
 ¿Donde está
 toda aquella humildad
 que predicaba tu Dios?
 ¿Donde está?

Vamos a hablar ahora de Mago de Oz, otro grupo de rock Español, más exactamente de Madrid, igualmente, sus temáticas son de gran variedad entre leyendas y conquistas como el caso de "Gaia", producción dedicada a la conquista española sobre los Aztecas y "Gaia II" y conquista de América Latina, "La leyenda de de la Mancha", es otra producción en donde narran las aventuras de don Quijote de la Mancha, si se acercan a este grupo podrán percibir una diversidad discográfica cargadas de multiplicidad de textos, a continuación relaciono una de las canciones que más me gusta del Rarezas (disco 1), no sólo por relacionarse con el Quijote de la

Mancha, una de las obras clásicas más representativas de la literatura universal, sino también por el juego de palabras que emplean en la composición de la letra:

Quijote Y Sancho

Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho,
Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho.

Sancho el escudero,
bonachón y gordinflón,
pisa firme el suelo,
que dirige su señor,
Quijote es totalmente fantasía,
caballero del honor...

Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho,
Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho,

...

Los molinos son,
gigantes que hay que derrotar,
Rocinante es el mejor corcel,
y Sancho es arrogante,
fuerte y fiero

!Ay! Don Quijote lo que ves.

Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho,
Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho. ;

Sancho no comprende a su señor,
su cabeza es sólo corazón,

Quijote es su ilusión
de nueva vida,

y Dulcinea es el amor.

Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho,
Sancho, Quijote,
Quijote, Sancho.

Pero dejando a un lado a Europa, continuemos con otro de mis grupos favoritos en donde no sólo incentivaron aún más el acercamiento por otro de los grandes clásicos

de la literatura universal, llamado así por ser un libro inagotable de acuerdo a Borges, sino que además estimularon mis pupilas al utilizar para la carátula de su disco, ilustraciones de Gustavo Dore, artista Frances, al observar los dibujos de Dore, no sólo se percibe la perfección que poseía por este arte, sino que además era tal su penetración en las obras que ilustro, era tal su encanto o su pasión por lo que hacía que cada uno de los dibujos son gestos de su capacidad perceptiva en donde se refleja cabalmente lo que los autores proponían a través de las letras, Dore fue uno de los mejores ilustradores de obras literarias utilizando a los trazos como su mejor aliado, logrando expresar con ellos mucho más que las palabras.

Dicho esto me refiero al grupo mexicano Transmetal y a su producción discográfica llamada “El infierno de Dante” de 1993, las canciones son influenciadas a partir del libro de Dante Alighieri, la Divina Comedia, a través de las letras se reflejan apartes del libro en donde Dante con ayuda del poeta y amigo Virgilio lo escoge como guía para atravesar el infierno y el purgatorio, es precisamente en el purgatorio donde los dos amigos se despiden, pues Virgilio no puede entrar al paraíso lugar donde finaliza el recorrido de Dante para el encuentro con su amada Beatriz, cuyo nombre significa “dadora de felicidad”.

Así por ejemplo relaciono los títulos de las canciones que componen el disco: El infierno de Dante, Vacío abismal, Las llamas de la purificación, Séptico y veneración, Altura magnificente, Himno para él, Fosas Malditas, Místicas estrellas del universo, Reencuentro con Beatriz, El último día sombrío, pero además deléitense con una de las letras de las canciones, titulada igual que el álbum, “El infierno de Dante”:

1. El Infierno De Dante
[Lyrics & music: Lorenzo Partida]

Tirado y enfermo
 en un maloliente camastro
 mujeres en vil soledad
 jamás verás un amanecer
 sin un pensamiento
 te debates moribundo
 la muerte te ha reconocido

aún salpicando en dolor

Es tu infierno
 infierno, demente
 es tu infierno
 infierno de Dante

Te arrojaron a otro mundo
 en calles fangosas de sangre
 donde mueren los poetas
 y el cielo se desangra agonizando
 visiones crepusculares
 demonios y diamantes
 se desprenden ante tus ojos
 en la oscuridad interminable

Es tu infierno demente
 es tu infierno
 infierno de Dante

Guiado entre precipicios
 escuchas solo arrepentimiento
 se debaten las carnes de ansia
 por otra vida sin retorno
 millones de almas oxidadas
 en caminos resbaladizos de dolor
 espera otra oportunidad
 sufriendo en la eternidad

Es significativa la importancia de la literatura en el rock, pero no puedo terminar este capítulo que la verdad resulta ser infinito, es interminable porque hablar de la intertextualidad en el rock se hace perpetuo, ya que el rock pertenece a la cultura oral, representa al hombre, al individuo cargado de historias, letras, poesía, leyendas que hacen parte de las temáticas de todo el mundo, siendo uno de los nutrientes que más ha contribuido a la existencia y permanencia del rock para lo cual tocaría realizar una investigación por zonas geográficas con el fin de abarcar todas las producciones rockeras que día a día emergen de la cultura literaria y así dar a conocer de una manera más amplia nombres y letras de bandas que son influenciadas por la literatura, por ahora este capítulo se sustenta de mi experiencia al encontrar a través del rock, letras cargadas de literatura o historias que captaron mi atención logrando mi acercamiento a los libros, a la lectura para culminar en la poesía.

Pero como les decía al inicio de este párrafo no puedo finalizar este capítulo sin mencionar a uno de los grupos que ratifican mi interés de relacionar al rock con la poesía, un grupo que ahondo en lo más profundo de mi sentimentalidad al conmemorar a través de todo un trabajo discográfico la vida y obra de uno de mis escritores favoritos: Edgar Allan Poe.

Espero que recuerden a que grupo me refiero (al mencionarlo en el primer capítulo) y si no lo recuerdan no se preocupen porque evocarlo es una señal de fascinación, de encanto, estoy hablando de Legado de una Tragedia, en donde más que un grupo, resulta ser una propuesta muy organizada en donde se reúnen músicos de varios grupos de rock de España, presentando la vida del escritor norteamericano Poe, a través de sus letras reflejan de una manera atractiva la particular vida de Poe, esta dividido en dos actos llamados: “Crepúsculo” y “Ocaso”.

Es interesante hablarles de esta producción, porque es una de las mejores creaciones que he escuchado relacionadas con Poe, no sólo es una propuesta literaria asombrosa sino que además es toda una obra musical, es la perfecta relación entre la música y las letras, como les comente en el párrafo anterior esta producción la componen dos actos bautizados así: Crepúsculo y Ocaso, estos a su vez están divididos en textos cortos que representan cada uno de los títulos de las canciones, pero van guiados por un hilo conductor que relaciona el inicio con el final creando una bella historia acerca del escritor, en donde intervienen variedad de personajes, como: Virginia, Dickens, Jonh Allan (tío de Poe), Marcel Holle (enterrador), Padre de Poe, entre otros, pero sin dejar atrás a “la muerte” como el personaje principal de la obra, encargada de asediarlo por el resto de su vida a cambio de la genialidad que le otorga al momento de escribir.

Habría que decir también que se puede catalogar como uno de los mejores clásicos que han escrito, cantado y dedicado a un escritor, porque sus letras a pesar de representar fielmente la vida de Poe, expresa una sentimentalidad que no sólo

conmemora la memoria de éste escritor, sino que refleja ese existencialismo que ha acosado a muchos escritores y que perfectamente se identifica con el ser humano atormentado por el hambre de conocimiento de todos los diversos contextos, podría decirles mucho más, pero es mejor disfrutarlo, y que mejor que relacionarles algo de esta producción: Cada acto se compone con los siguiente títulos de canciones así: ACTO I. CREPÚSCULO: Crepúsculo, Gato negro, Atormentado, Preludios nocturnos, Encontrar mi sangre, Delirios de amor, Visionario, El cuervo, Mar adentro, Falsas esperanzas y ACTO II. OCASO: El péndulo, Reinando en su propio mundo, Adiós amor, No quiero morir, Embriagado de dolor, Fe sin Dios y Alma errante.

De igual manera relaciono dos de las letras de las canciones, aunque todas son excelentes, así:

GATO NEGRO

ENTERRADOR: Entre la espesa bruma
veo tu pelo negro
que reluce entre las sombras
caminando entre las tumbas.

Errante de la noche
tus ojos llegan más allá del bien del mal,
qué escondes gato infernal qué quieres.

GATO NEGRO: Cállate, debes escuchar yo te narraré
la más terrible historia que existió,
maldito enterrador insolente

Porque soy
Edgar Allan Poe
mi esencia sigue aquí
Sólo un gato,
eso es lo que ves
yo me reencarné así

ENTERRADOR: Dios mío, no es posible,
¿Tú? ¿Edgar Allan Poe?

GATO NEGRO: Desde que morí
he ido vagando
el Señor no se apiadó de mi.

ENTERRADOR: Dios mío no doy crédito
mis ojos no pueden creer,
lo que están viendo es magia
es un delirio absurdo

GATO NEGRO: Te contaré mi historia
la de un pobre diablo
que soñó con bellos versos
y sólo alcanzó el infierno
El dolor de mi soledad
toda mi incomprensión
el terrible deseo de explicar,
aunque sea un necio como tú
Quién soy yo
Edgar Allan Poe
mi esencia sigue aquí
Sólo un gato,
eso es lo que ves
yo me reencarné así
DÚO: Tú, luego marcharás/é
y a todos contarás/é
GATO NEGRO: Que yo,
Edgar Allan Poe
vivo en la eternidad
Quizás podré
morir en paz
si alguna vez
el mundo ve
que tras mi voz
existe amor
Pues soy,
Edgar Allan Poe
mi esencia sigue aquí
Sólo un gato,
eso es lo que ves
yo me reencarné así

Esta es una excelente adaptación del mejor poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, aquí la pueden leer y sé, que les va a gustar, pero es mejor que la escuchen, les agradará aún más:

EL CUERVO

Tratando de olvidar
 que Leonor ha muerto
 ya nunca volverá
 siento el frío del invierno
 en una noche aciaga
 de mi mustia soledad
 oigo un ruido en la ventana tras de mí
 era un cuervo y se coló en mi habitación
 vete largo, ¿cómo un ser así te haces llamar?
 viejo cuervo solo contestaba: nunca más
 y entre sombras maldito animal
 sólo supo repetir que nunca más...

Mañana marcharás
 como hacen otros cuervos
 al alba partirás
 miserable se posó allí
 donde ella descansaba
 justo antes de morir
 eres profeta, te ha enviado Satanás
 y aquél cuervo repetía nunca más
 vete, largo ¿cómo un ser así te haces llamar?
 viejo cuervo, como no me permites descansar
 mi pobre alma que enterré con Leonor
 mientras el sólo repite: nunca más

oh mi señor, podré caer
 en el edén, de la otra vez
 si muero yo, voy a labrar
 su tersa piel,
 oh... Leonor

Aun sigue ahí, cuervo infernal
 su sombra gris, no llegará
 vete largo, ¿cómo un ser así te haces llamar?
 viejo cuervo, solo contestaba nunca más
 y entre sombras, maldito animal
 solo supo repetir que nunca más
 vete, largo Cómo un ser así, te haces llamar
 viejo cuervo, como no me permites descansar
 mi pobre alma que enterré con Leonor
 mientras el solo repite: nunca más
 viejo cuervo
 sólo repite nunca más.

LA POÉTICA TEORÍA DERIVADA DE LA SEMIÓTICA

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UNA CANCIÓN DE ROCK

Pasión

Inspiración, la belleza embriaga mi alma.
 Adoración, abrumado por mil sentimientos.
 Fascinación, conmovido ante un atardecer.
 Admiración, amarás el silbido del viento.
 ... Y tú parece morir de pasividad.
 No lo ves, intenta encontrar, la razón para vivir.
 Sentir la pasión, aquello que amas,
 Suspiros de vida, siente la emoción.

Este capítulo esta reservado para realizar un exploración en aspectos semióticos a la letra de una canción de rock, análisis que nos da a entender la relación entre el lenguaje literario poético y el lenguaje musical, demostrando la reciprocidad entre la poesía y la música que es tan antigua como el mismo hombre, conexión que se da en la musicalidad, melodías, ritmos y en las letras versificadas cargadas de imágenes y signos que percibimos no sólo en la poesía como lenguaje literario, sino que además la apreciamos en las letras de las canciones de rock, siendo éste uno de los mayores depositarios de literatura oral y poesía en la actualidad.

El interés de realizar esta exploración esta guiado por el planteamiento: que la poética no es una teoría derivada e integrante de la lingüística, sino de la semiótica, (Talens, Romera, Tordera y Hernández, 1988) refiriéndome en la actualidad a la semiótica como la ciencia encargada de estudiar los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, recordemos que Saussure fue el primero que hablo de la semiología o semiótica y la define como: "Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social"⁶; por lo tanto, desde ésta perspectiva de los signos nos enfocaremos para el análisis, teniendo en cuenta que el signo no es sólo un término que corresponde a una cosa, sino que el signo es la conexión entre un concepto y una imagen acústica, siendo la imagen acústica esa impresión psicológica que el oyente tiene de un sonido.

⁶ <http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa>

Por consiguiente el signo es la relación entre el significado (concepto) y el significante (imagen acústica), pero además esta mediado por un contexto que varía de acuerdo a las culturas que hacen parte de la sociedad, por eso, al hablar de los signos hablamos de construcciones sociales que han permitido la comunicación humana a través de diversas manifestaciones que el mismo hombre a generado, la poesía es una de esas manifestaciones verbales que ahora se devela a través de la música, a través del rock.

Algo también interesante con respecto a las manifestaciones verbales como la poesía o las letras de las canciones de rock, es que de acuerdo a Barthes el mensaje verbal está destinado a connotar la imagen, a introducirle uno o más significados secundarios y al mismo tiempo acotarla en su polisemia. Por ende el texto connota a la imagen, la carga, imponiéndole una cultura, una moral, un lógica, etc. es lo que podremos observar en la letra de la canción que vamos analizar, es por eso, que escoger una canción de rock es buen referente porque hace parte de lo contemporáneo, de lo popular por así llamarlo, refiriéndome a la posibilidad de un mayor acercamiento por parte de los jóvenes al rock, convirtiéndose rock en un poeta popular ahondando en el corazón de las multitudes y las multitudes han penetrado bien adentro en el alma de rock demostrándolo a través de las letras.

La letra escogida para nuestro análisis es de un grupo de Colombia que se formo en 1987, llamado Neurosis con toda una trayectoria no sólo musical sino que además, como lo expresa uno de los integrantes del grupo Jorge Mackenzie: es un estilo inconfundible de guitarras agresivas y unas líricas profundas y existencialistas llenas de reflexión, son alrededor de más de 50 canciones compuestas por Mackenzie que le han dado la vida a esta irreverente banda en toda su extensión : música, filosofía, actitud y lucha; a continuación relaciono la letra de la canción, correspondiente al trabajo discográfico: Subversivos Espirituales, "Sé tú mismo":

“Se Tú Mismo”

Te crees libre pero vives atado
 Tu vida llena de falsos profetas
 De falsas leyes que otros te han impuesto
 De una iglesia que nos ocultó la verdad

Te crees auténtico pero eres copia
 Y en ausencia de lo original
 Lo que ayer amabas, hoy odias
 Contradicción es en realidad tu vida

Vas de la mano con la moda
 Peor que un barco a la deriva
 Incapaz de pensar por ti mismo
 Te has convertido en bufón de la vida

Se tú mismo
 Sálvate del abismo
 Se tú mismo
 Y aunque ser uno mismo tiene precio
 Mas vale que mueras por tus ideas
 Se tú mismo
 Sálvate del abismo
 Se tú mismo
 Sin olvidar lealtad con el maestro
 Que algún día nos enseñó

Y antes que tu boca hable por si misma
 Tus oídos habrán aprendido a escuchar
 Y antes que tus oídos aprendan a escuchar
 Las puertas de tu alma abrirse de par en par

Si buscas conocimiento y la verdad
 Renuncia al ego y a la palabra yo
 Mira hacia adentro, no hacia afuera
 Porque tus ojos podrán
 Engañar a tu corazón

La vida es un suspiro
 No dejes que el materialismo
 Te coja la delantera
 No desampares tu alma
 Porque cuando finalmente ella despierte
 Te enseñará el camino para ser tu mismo.
 Neurosis Inc., Subversivos Espirituales (2005)

El texto esta compuesto por siete versos, tejidos de forma coherente, teniendo en cuenta a la poética como esa construcción científica en donde no es sólo una suma de enunciados, sino un sistema coherente expresivo, toda una construcción mental que da a conocer una parte de la realidad mediante lo verbal, en este caso a través de la poesía, (Se tú mismo) manejando una lengua común, el español de América y un código al tener en cuenta los símbolos y los signos del lenguaje que nos representa y que los utilizan de manera adecuada para transmitir su mensaje a los receptores, se pueden relacionar con un metalenguaje al catalogar no sólo el estilo sonoro sino también por las temáticas de sus letras dentro de un género musical llamado thrash metal.

Así mismo, la construcción del texto presenta principios equivalentes de repetición y ritmo, que se pueden observar de acuerdo a la forma de distribución del texto en segmentos o versos equivalentes que se repiten estructuralmente cada cierto periodo de tiempo, igualmente, observemos que el texto esta dividido en tres partes o discursos, el primer discurso se puede percibir en los tres primeros versos, luego, sigue un verso más largo que los anteriores considerado como el segundo discurso para dar continuidad al planteamiento del tercer discurso que se refleja en los tres últimos versos.

Antes de comenzar con la percepción de los tres discursos, resaltemos que desde el título de la canción o el poema nos refiere a un tema existencialista que atañe sobre todo a nuestra sociedad, lo digo por los pocos referentes que tenemos de nuestra verdadera cultura que habitaban toda la zona de Latinoamérica, ya que al ser colonizados pasamos a ser mezcla de varias culturas en lo referente a lengua, creencias, cultura etc., lo que ha generado reflexiones sobre nuestra identidad aniquilada y olvidada.

Mencionaba anteriormente que el poema esta dividido en tres discursos, dándole un sentido al texto desde el inicio hasta el final, organizado de manera que en los tres primeros versos se puede evidenciar una crítica del ser humano con respecto a su

entorno, inicia con el cuestionamiento de la “libertad”, de la imposición a través de una colonización, de gobiernos y leyes que nos han heredado y hemos reencauchado y del consumismo que vive actualmente el mundo.

Te crees libre pero vives atado
 Tu vida llena de falsos profetas
 De falsas leyes que otros te han impuesto
 De una iglesia que nos ocultó la verdad

Te crees auténtico pero eres copia
 Y en ausencia de lo original
 Lo que ayer amabas, hoy odias
 Contradicción es en realidad tu vida

Vas de la mano con la moda
 Peor que un barco a la deriva
 Incapaz de pensar por ti mismo
 Te has convertido en bufón de la vida

El primer verso no sólo propone un cuestionamiento de la libertad del ser humano, sino que además expresa inconformidad con respecto a la historia de la colonización e igualmente hace una fuerte crítica a la iglesia que domino en la edad media de acuerdo a la referencia que hacen con respecto al ocultamiento de la verdad en la última estrofa del primer verso, en el segundo verso ataca nuestra autenticidad, la originalidad que creemos tener, pero que al final solo nos reduce a la contradicción, claro está, que por naturaleza el ser humano es contradictorio, posteriormente el tercer verso satiriza a la sociedad actual con respecto a la moda, dando a entender que no somos seres capaces de pensar por nosotros mismos, sino guiados por un entorno social, que al fin de cuentas resulta ser cierto, porque somos influencia de nuestro contexto.

El segundo discurso, aparte de ser el coro de la canción es el enlace del primer y el tercer verso, expresando una propuesta o una reflexión de análisis para el ser humano a través de la consigna de “Se tú mismo”, dándole importancia a la libertad de expresión hasta el punto de morir por defender nuestros ideales.

Se tú mismo
 Sálvate del abismo
 Se tú mismo
 Y aunque ser uno mismo tiene precio
 Mas vale que mueras por tus ideas
 Se tú mismo
 Sálvate del abismo
 Se tú mismo
 Sin olvidar lealtad con el maestro
 Que algún día nos enseñó

El tercer discurso no es un cuestionamiento sino una propuesta cuya pretensión es invitar al ser humano a reflexionar con respecto a la forma de vida con su entorno el quinto verso es el que más me gusta, es tan poético, tan disiente no es sólo una evocación para el inicio de la búsqueda de una identidad sino que además representa la manera de lograr conectarnos con nuestro contexto para abstraerlo con el fin de sentirlo, vivirlo, criticarlo pero sobre todo expresarlo de una manera participativa para mejorar nuestra calidad de vida, sólo cuando entendemos la razón y la pasión de nuestra vida la podemos brindar a los demás de una manera positiva, por lo tanto, lo mejor es abrir las puertas de nuestra alma de par en par.

Y antes que tu boca hable por si misma
 Tus oídos habrán aprendido a escuchar
 Y antes que tus oídos aprendan a escuchar
 Las puertas de tu alma abrirse de par en par

En el sexto verso nos habla sobre la búsqueda del conocimiento a través de la meditación tratando de dejar a un lado a la sociedad consumista, además expresa algo que los hombres de éste contexto poco tienen en cuenta relacionado con las apariencias que muchas veces engañan, teniendo en cuenta el exterior sin fijarse mucho en la riqueza interna de las personas siendo relegadas y subvaloradas por cuestiones de vestimenta, gustos, entre otras cosas;

Si buscas conocimiento y la verdad
 Renuncia al ego y a la palabra yo
 Mira hacia adentro, no hacia afuera
 Porque tus ojos podrán
 Engañar a tu corazón

Para terminar; al leer el séptimo verso con lo primero que nos encontramos es con la frase: “la vida es un suspiro” evocándonos de inmediato a la rapidez del tiempo, si retroceder, sin detenerse, sin recuperarlo, precisamente ésta frase me evoca otro verso de una canción de Fito Páez, que dice: *Todo al fin se sucedió, /sólo que el tiempo no los esperó, /La melancolía de morir en este mundo / y de vivir sin una estúpida razón*. Posteriormente, las letras siguen convocando al ser humano a la reflexión, en las tres últimas frases del último párrafo, se refleja una propuesta metafísica, hacia la búsqueda del conocimiento y la razón de la existencia, tal vez, si nos conocemos a nosotros mismos, al final podemos ser nosotros mismos.

La vida es un suspiro
 No dejes que el materialismo
 Te coja la delantera
 No desampares tu alma
 Porque cuando finalmente ella despierte
 Te enseñará el camino para ser tu mismo.

Por lo expuesto anteriormente, se demuestra que la canción o poema es un texto coherente no sólo es un cuestionamiento social de nuestro entorno sino que además es una sugerencia de búsqueda acerca del conocimiento en nuestra propia vida.

Estructura del apartado musical

Al igual que en la estructura verbal, podemos hablar de tres bloques musicales diferenciados de la mismas manera los tres primeros versos, el coro y los tres últimos versos, la parte instrumental esta acompañada por dos guitarras, teclado, bajo, batería y un vocal. La canción tiene una introducción que evoca los sonidos circenses, lo más seguro es que se relacione con la frase que aparece al final del tercer verso, al citar: “te

has convertido en el bufón de tu vida”, muy seguramente esta oración los convoco para el inicio de la canción, que la verdad suena muy bien.

Los dos primeros versos guardan similitud vocal en los tiempos, las dos primeras palabras con las que inician cada una de las frases que componen los dos versos guardan una equivalencia en tiempo, posteriormente se resalta con un tono más fuerte la tercera palabra de cada verso, así: libre, llena, leyes, iglesia, auténtico, ausencia, dicción, el tercer y el quinto verso manejan los mismos tiempos con respecto a la rapidez, al igual que el sexto y séptimo que van un poco mas despacio y el coro se diferencia de sobre manera al manejar otros tiempos de igual manera más suaves que los demás versos.

En conclusión la melodía, el ritmo, la instrumentación y la voz manejan una coherencia musical excelente, es agradable escucharla no sólo por la musicalidad sino además por la letra inspirada en el contexto que vivimos, no sólo es una lírica crítica sino reflexiva que aporta a la vida de los seres humanos.

CONCLUSIONES

- Se demuestra la estrecha relación de la poesía con la música, la poesía con el rock y el poder que poseen a través de las letras de transformar el entorno.
- Las letras de las canciones de rock son poesía, además de los ritmos y sonidos que la hacen composiciones excelentes.
- Se expone que el rock es la manifestación poética de nuestro tiempo, hace parte de la literatura oral y además es una herramienta para acercarnos a la literatura.
- Se presenta la estrecha relación entre la literatura y el rock.
- El mayor consumo de literatura en la actualidad es a través del rock.
- Se expresa que el Rock Colombiano posee calidad no sólo musical sino literaria, aporta a la literatura oral y es una herramienta fundamental para la pedagogía.
- Se manifiesta la importancia de continuar con la investigación respecto a la poesía en el rock en Colombia.

BIBLIOGRAFIA

- Bathory (1991). Inviling of the Gods, Germany: producción discográfica por Boos
- Borges J. (1964). El otro, el mismo: el Golem. Argentina
- Halperín, J. (1996, Nov. 17) "Mucho de lo que se ve en TV es literatura". Clarín. Pág. 22
- La Prensa. La historia del Rock: Edición No. 17, Pág. 221.
- La Prensa. La historia del Rock: Edición No. 21, Pág. 277
- La Prensa. La historia del Rock: Edición No. 17, Pág. 236
- Manolo, B. (2007). El ABC del Rock: Cleveland, marzo 21, 1952. Colombia: Distribuidora y Editora Aguilar
- Negro H. (1998) "Aproximación a la poesía del tango, Buenos Aires: Plus Ultra, Pág. 173.
- Neurosis Inc. (2005). Subversivos Espirituales: Se tú mismo. Colombia.
- Paz, O. (1956). El Arco y la lira: Poesía y poema. México: Fondo de Cultura Económica. Págs. 13,14, 37, 53, 66, 98,99
- Ramos, S. (1985). Estudios de Estética filosofía de la vida artística. Universidad Nacional Autónoma de México. México. Págs. 6, 7, 167,
- Rombouts, J. (1997, Abril 23). "La sociedad de los poetas rockeros", Espectáculos, Clarín. Págs. 4-5
- Silva J. (1984). Joyas de la literatura Colombiana: Poesía y prosa. Bogotá: Editorial Printer Colombiana Ltda. Pág. 60.
- Stravaganzza. (2005). Sentimientos: Pasión. Producido por: Avispa Music.
- Talens, Romera, Tordera y Hernández (1988). Elementos para una semiótica del texto artístico: El arte como lenguaje. Madrid: Ediciones Cátedra. Pág. 67, 72,
- Uribe, D. (2007) Especiales: Origen del hipismo. Colombia: Transmisión radial.
- Uribe, D. (2009) Untitled: La contracultura Inglesa, Rock los Beatles identidad, cultura y política internacional. Colombia: Transmisión radial.
- Vázquez M., Manuel (1972). "Introducción", Cancionero general. Madrid: Lumen.