

Entre versos y notas: la canción de autor en español
Noguero Francisca y Javier San José Lera, eds.
Kassel
Edition Reichenberger
2021
271 páginas

PALABRAS CLAVE: CANCIÓN— AUTOR— ESPAÑOL
KEYWORDS: SONG— AUTHOR— SPANISH

La importancia de la canción de autor en las literaturas y culturas hispánicas

Leonor Taiano¹

Entre versos y notas: la canción de autor en español demuestra con magistral erudición la importancia que la canción de autor y los cantautores tienen en la cultura hispánica. El volumen está dividido en cinco partes. La primera sección, titulada “Se abre el telón”, incluye las aportaciones realizadas por Javier García Rodríguez y Emilio de Miguel, quienes defienden desde teoría y crítica literarias el carácter poético de la canción de autor. En la segunda, los mismos autores analizan, respectivamente, la metacanción en la canción de autor en español y la impronta de vals en Federico García Lorca y Leonard Cohen. En la tercera sección, los “artistas invitados” discuten sobre varios argumentos que incluyen la *doxa* del uruguayo Leo Maslíah, las imágenes de mujer en la obra de Cecilia de Lorena Peña y Carmen Rodríguez, y la impronta de Miguel Hernández en la canción de autor de Rocío

¹ Leonor Taiano es *Assistant Professor* de Español en la Universidad Carson-Newman. Posee un doctorado en Estudios Hispánicos obtenido en la Universidad de Notre Dame y un doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales obtenido en la Universidad de Tromsø. Email de contacto: ltaiano@cn.edu

Rodríguez y Sabrina Riva. Por último, las “Crónicas de Cantes”, a cargo de jóvenes profesoras esenciales para que el proyecto se llevara a cabo, se encuentran firmadas por Alba Agraz y Sheila Pastor, quienes trazan los vectores de la polémica creada en torno al Nobel a Dylan; Raquel Crespo, que ofrece un ejemplo de las ciudadanos presentaciones disfrutadas por los ponentes a lo largo de nuestros encuentros; y, finalmente, Sara Sánchez-Hernández, responsable de la introducción del rapero El Chojin en la Universidad de Salamanca. El volumen se cierra con una bibliografía selecta sobre la canción de un autor en español, preparada por la que suscribe con el objetivo de ofrecer una lista de títulos actualizados para iniciarse en nuestro campo de estudio.

En el prólogo, Francisca Noguerol recuerda la importancia de que Dylan fuera premiado con el Nobel de Literatura para permitir que se reconociera que la canción de autor es equiparable a las formas más altas de literatura y también la controversia que este galardón constituyó pues dejó ver la polisemia del término literatura. Noguerol enfatiza que la canción de autor, nacida en los años sesenta del siglo pasado, es heredera de la *folk song* estadounidense y de la *chanson* francesa y alude al hecho de que ha conocido otras acepciones que incluyen los términos “nueva canción”, “nueva trova”, “canto nuevo”, “canción protesta”. Asimismo, recuerda que los años de gloria de la canción de autor terminaron en España con la llegada de la transición del franquismo a la democracia y que en América Latina su discurso se fue apagando como consecuencia de la censura y los exilios provocados por la represión generalizada durante los años ochenta. Años que, sin embargo, presentaron cantautores que supieron retratar con humor y acidez la vida cotidiana. Charly García y Joaquín Sabina son los compositores que abrieron el arco creativo a múltiples mezclas e influencias musicales. A ellos siguen muchos reconocidos exponentes, entre quienes figuran Carlos Varela, Fito Páez, Fernando Delgadillo, Christina Rosenvinge, Jorge Drexler, Malena Muyala, Pedro Guerra, Julieta Venegas, Nacho Vegas, Ismael Serrano, Rita Indiana, Andrés Suárez, Natalia Lafourcade, entre muchos otros.

En “Hacia la necesaria integración de la canción de autor de autor en el sistema poético español de último tercio del siglo XX: propuestas teóricas y metodológicas” de Javier García Rodríguez se señala que la canción de autor es responsable de la dinamización de los procesos de modernización de determinadas estructuras de producción de sentido, de temas y estilos en el ámbito del discurso poético. Plantea la canción de autor como la adopción de estrategias diversas para abordar las distintas situaciones y señala, en el caso español, la deriva de los cantautores, especialmente a partir de la muerte de Franco. Asimismo, señala las dinámicas culturales que generan la producción y recepción de la canción de autor

obliga a replantear la cultura entendida desde el punto de vista material y no esencialista.

“La canción ligera, la canción de autor, ¿objetos de estudio filológico?” de Emilio de Miguel estudia las razones por las cuales se debe aceptar la canción popular como legítimo objeto de estudio del ámbito académico. El académico enfatiza que hemos pasado de leer a estuchar y menciona que la canción ligera y comercial es en muchas ocasiones el cauce exclusivo a través del cual llega a número ingente de ciudadanos el único lenguaje que, con mayor o menor valor literario, difiere del estrictamente funcional. Posteriormente menciona que los mismos causes de difusión por los que accedemos a la canción ligera y comercial hacen llegar un producto distinto: la canción de autor. Esta se caracteriza por el afán de conseguir calidad literaria y por una voluntad expresa de ofrecer un contenido no banal, y no por eso necesariamente comprometido con objetivos sociales, políticos o de protesta y denuncia. En efecto, esa elevación de formas y contenidos con frecuencia se produce en canciones de contenido amoroso o de variado vital. El autor juzga que esta indudablemente una modalidad literaria-musical, posteriormente demuestra la pertinencia de dedicarle estudios académicos.

“Metacanción en la canción de autor en español” de Emilio de Miguel abre la parte de “Solistas”. El estudioso define como metacanción aquella o aquellas composiciones en que resultan llamativos algunos de los caracteres que de forma general definen a la metaliteratura. Conjuntamente, estudia las variantes propias de la metacanción en composiciones españolas actuales. Emilio de Miguel considera metacanción aquellas composiciones que incluyen referencias directas al proceso de creación de la pieza estudiada o que contienen reflexiones específicas del cantautor sobre su actividad y/o sobre las normas del arte que está practicando, haciendo una aguda actualización del *topos* latino de lo *ineffabile dictu*. Adicionalmente, juzga que forma parte de las metacanciones aquellas en que un personaje cumple alguna función impropia del mundo imaginario al que pertenece, así como las creaciones en que el autor se convierte en personaje visible y activo de la obra. Según de Miguel, las metacanciones derriban las fronteras que delimitan las convenciones de un género, sacuden los convencionalismos existentes.

“Una invitación al vals. De Lorca Leonard Cohen (configuraciones musicales del “Pequeño vals vienés”) de Javier San José Lera invita a recorrer la trayectoria del vals desde Lorca hasta Cohen a partir de la referencia a una obra musical, la Invitación a la danza de Carl Maria von Weber, obra de 1819 que es una sublimación de esta forma bailable, especialmente en la orquestación que de la original para piano a cuatro manos hizo Héctor Berlioz. El estudio examina profundamente la relación entre literatura y música. Se trata de una investigación ambiciosa que toma como punto de partida la potencialidad interpretativa de la música para acercarse a la

literatura y tratar de cubrir esa *fascinating lacuna*, el texto examina de manera profunda el proceso de resignificación ideológica del vals y analiza las relaciones interartísticas que involucran a la Filología, la Historia de la Música, la Historia Cultural, etcétera.

En “Leo Masliah o la canción como despropósito”, Raúl Caplán recuerda que Leo Masliah pertenece a una nueva generación de creadores, nacidos mayoritariamente en los 50. Es decir, de personas que pertenecen a una generación silenciada, oprimida, controlada y censurada. Caplán demuestra que Masliah es una figura excepcional de este grupo, pues su concepción de la canción cuestiona también los modelos de la canción protesta. Asimismo, se trata de una persona que sabe incluir al escucha. El estudioso expone la manera cómo Masliah amplió el espectro de la canción popular rioplatentes, desde el punto de vista temático y formal.

“Yo paso haciendo silencio: notas sobre Cecilia” de Lorena Peña Jiménez y Carmen Rodríguez Martín estudia la figura de Cecilia como cantautora, teniendo en cuenta la dosis de poesía que esta denominación lleva implícita. La intención de ambas estudiosas es reparar someramente en sus letras para descubrir cómo Cecilia refleja y construye su obra. El artículo explora la importancia que el tono intimista de sus textos, el uso de arquetipos, el *topos* sentimental, las cuestiones de identidad femenina y su figura de artista hacen de ella un ser contestatario, aunque la propia Cecilia no se encuadraba a sí misma dentro de la canción protesta. Bastante logrado el análisis que las autoras hacen de “Mi muñeca” y “Me quedaré soltera”. Conjuntamente, son relevantes las consideraciones que Peña Jiménez y Rodríguez realizan sobre la presencia de la madre, la libertad, la autonomía.

“Miguel Hernández y Víctor Jara vis a vis” de Rocío Rodríguez Ferrer estudia la reciprocidad entre la obra del español Miguel Hernández y el chileno Víctor Jara. La estudiosa propone un estudio organizado, contundente y bien estructurado sobre lo que ella considera un juego de reciprocidad de miradas entre el poeta español y el cantautor chileno. Uno de los puntos fuertes de este capítulo es la excelente relación que Rodríguez Ferrer establece entre el proceso creador y el contexto situacional. De hecho, parece que la estudiosa define que las dotes creadoras de ambos forman parte de una suerte de hermandad o proyecto político-ideológico que tiene en común la lucha contra el fascismo, manifestada tanto en la defensa de los valores de la República como en lo que representaba, en Chile, el proyecto de la Unidad Popular.

En concordancia con Rodríguez Ferrer, el excelente texto de Sabrina Riva titulado “Y volvé cantando. Miguel Hernández entre la música y la poesía” demuestra de manera persuasiva cómo la canción de autor recrea y potencia la figura de Miguel Hernández como escritor “popular” porque la canción de autor ya se encontraba inscrita en su poética. La estudiosa demuestra la importancia de la “virtualidad oral” de los versos hernandianos y cómo su estilo promueve la

“popularización” de la palabra. Estos aspectos junto con la configuración de una identidad simbólica que le atribuye las imágenes de héroe y mártir han convertido al oriolano en un poeta social. Los motivos de la obra hernandiana son compartidos por cantautores que comparten su posición ideológica.

“Los tiempos siguen cambiando: Un Nobel de literatura para la canción de autor” de Alba Agraz Ortiz y Sheila Pastor aluden a los argumentos a favor y en contra del premio Nobel de literatura otorgado a Bob Dylan. Las autoras analizan la valía poética del estadounidense y realizan una defensa de la canción de autor como expresión literaria. Al mismo tiempo sugieren que existen temas que deben seguirse profundizando para analizar más a fondo la conexión entre las canciones y la literatura.

“Crónica Copihue (o diario de viaje al centro de la canción de autor chilena)” de Raquel Crespo-Vila muestra la importancia de la canción de autor en Chile y la manera cómo esta se convirtió en la perfecta aleación de poesía, música e historia.

“El rap español y el aula de literatura. El Chojin en la Universidad de Salamanca” de Sara Sánchez-Hernández analiza la triangulación entre rap, literatura y enseñanza y demuestra la importancia de este género musical como herramienta formativa. La autora presta especial impartida por el reconocido rapero español El Chojin.

Finalmente, en la “Bibliografía selecta”, Francisca Nogueroles ofrece un instrumento útil y actualizado para adentrarse en el análisis de la canción de autor en español. En ella, se han obviado los estudios específicos de creadores para priorizar textos teóricos y las tesis doctorales, análisis que han contribuido enormemente al progreso en el conocimiento de la materia. De acuerdo con la postura que suscribo desde el prólogo de este volumen, se incluyen referencias a la “canción de autor” en su sentido más amplio, lo que motiva entradas sobre géneros musicales como el rap, rock, nuevo flamenco o salsa, entre otros géneros.

Como puede notarse, la variedad de los temas tratados hace del libro un acierto, ya que permite tener una visión más completa de la importancia de la canción de autor en el mundo hispano. Así pues, esta obra es una excelente contribución que invita a considerar a los cantautores y a la canción de autor como una forma de literatura y un importante catalizador de las emociones y preocupaciones de la sociedad.