

**ANALISIS DE LOS
COMPONENTES IDEOLOGICOS
EN LA
MUSICA DERBY***
MARGARITA ROJAS GONZALEZ

Voy a exponer un borrador de la primera parte de un trabajo sobre el cassette de música Derby, *Compañeros Musicales No. 1*, fundamentalmente en cuanto a los contenidos ideológicos de las letras.

Como ustedes saben, la compañía que fabrica los cigarrillos Derby ha desarrollado desde hace algunos meses una campaña bastante fuerte en la televisión, la radio y otros medios, e inclusive produciendo paños, maletines y otros tipos de objetos alrededor de sus cigarrillos. Parte fundamental de esta campaña es la música que han ido recopilando en

---

* Charla en la Universidad Nacional, viernes 29 de agosto de 1980, para estudiantes del Ciclo Básico de Letras.

cassettes y discos; alguna ha sido producida en Costa Rica por conjuntos costarricenses; esto significa que la compañía que produce los cigarrillos Derby ha implantado, por así decirlo, una novedad en cuanto a la comercialización de la música: oficializar el consumo y la producción a nivel comercial, conjuntos musicales costarricenses se han dedicado a producir música para la publicidad. Además de eso, están los anuncios de televisión, toda una serie de anuncios que guardan relación también con la música que se ha producido en estos discos.

Los objetivos de este trabajo son tres:

- 1- Probar que las canciones de la música Derby guardan una determinada coherencia, en el sentido de que constituyen un discurso específico, y esta coherencia está dada, en última instancia, por la ideología, por el nivel ideológico.
- 2- Determinar el tipo de discurso que constituyen estas canciones, o sea, a qué clasificación se pueden remitir las canciones Derby.
- 3- Describir algunos elementos que prueben la relación entre la música, la letra y los anuncios.

Vamos a utilizar el término ideología en el sentido de un conjunto de valores y representaciones acerca del mundo, que deforman la realidad, o sea, que se refieren a la realidad pero que la deforman, como una ilusión que se hace a partir de una alusión a la realidad. El análisis se va a hacer de la siguiente manera: vamos a hacer primero una descripción de cada canción, de las letras y de la música; después, determinar los conceptos centrales de significación de las canciones; luego, sintetizar y determinar un tema central, los complementos de ese tema y las constantes retóricas que giran alrededor del tema.

La primera canción se llama "El Pueblo" y la canta *Gaviota*. La letra de esta canción es la que sirve de tema a una campaña publicitaria en esta primera etapa, porque, como ustedes saben, apareció un segundo disco, *Compañeros Musicales No. 2*, y en este caso ya no es "El Pueblo" sino "El encuentro".

Esta canción fue producida aquí en Costa Rica para la campaña publicitaria de Derby y la letra dice así:

En cada calle, dejamos un recuerdo
en cada reja se esconde una ilusión,
en cada esquina descubro que te quiero,
y en cada encuentro se alegra mi canción.

Dame tus días, dame la mano,
y la tristeza escapa de tu lado.

En este parque hay un día olvidado,
desde esta puerta un beso se escapó,
un árbol tiene tatuada mi nostalgia
y El Pueblo cuenta que existe nuestro amor.

Eres tú mi gran compañero (repetir 7 veces).

Esta canción es muy importante porque es la canción central del cassette. Hay que ver por qué ésta enmarca toda la campaña publicitaria. En primer lugar, no se puede desligar el análisis de los anuncios. El significado de esta canción se refiere al Centro Comercial El Pueblo, al que se hace referencia en el anuncio. Es el lugar de encuentro de dos amantes que se reencuentran y descubren que se quieren todavía.

Entonces, el amor entre ellos está determinado por el espacio en el Centro Comercial El Pueblo: toda la canción se refiere a *lugares*: la calle, la reja, la esquina, el árbol, el parque y la puerta.

Ahora, este reencuentro entre los dos amantes evoca recuerdos, los recuerdos del amor que ellos tenían y que les hace comprobar que se quieren como antes. La canción está estructurada en dos tipos de estrofas: la primera, la tercera y el estribillo. El emisor es plural, la pareja: Es la única canción en que el emisor es plural.

En el estribillo hay una apelación directa al receptor, el amor, que está connotado por el hecho de *dar* el tiempo (dar sus días) y su cuerpo (sus manos), se le pide al receptor, en este caso, la amada o el amado. Esa solicitud de amor es lo que soluciona la tristeza; en el anuncio los dos están tristes y solos, y cuando se encuentran se alegran. El amor viene a ser la solución de la tristeza de cada uno de ellos.

El estribillo, por otro lado, en este cassette de música Derby tiene una letra diferente de la que tiene en el anuncio. Esto es muy importante porque en la canción a quien se refiere "Eres tú mi gran compañero", es a ella o a él; en el anuncio, "Eres tú mi gran compañero", es el lema de la campaña publicitaria y se refiere al cigarrillo. En última instancia, hay una identificación, en cuanto al significado, entre el amado o la amada y el cigarrillo, o sea, los dos son el "gran compañero".

La segunda canción se llama "Un corazón tendido al sol" y la interpreta Víctor Manuel, un cantante español.

Aunque soy un pobre diablo,
casi siempre digo la verdad.

Como fuego abrasador, siempre
quise ser el que no soy.

No transcurre el tiempo junto a ti,
no existe el reloj,
no tiene sentido entre tú y yo.

Aunque soy un pobre diablo
se despierta el día y echo a andar,
invencible demorar,
qué difícil es buscar la paz,
convivir venciendo a los demás;
nuestra sociedad
es un buen proyecto para el mal.

Dejo sangre en el papel,
y todo lo que escribo,

al día siguiente rompería,
si no fuera porque creo en ti.

A pesar de todo
tú me haces vivir,
tú me haces escribir
dejando el rastro de mi alma,
y cada verso es un jirón de piel,
soy un corazón tendido al sol.

Aunque soy un pobre diablo
sé dos o tres cosas nada más,
sé con quién no debo andar,
también sé guardar fidelidad,
sé quiénes son amigos de verdad,
sé bien dónde están,
nunca piden nada y siempre dan.

Lo primero que se nota al *leer* la letra, es la falta de coherencia lógica entre un verso y otro; las oraciones son enunciadas con muy poca o ninguna relación entre ellas. Esto también es característico de otras canciones, como veremos luego.

Como se puede deducir, el emisor de esta canción es un escritor, más concretamente un poeta, pues habla de sus versos. Hay dos asuntos importantes:

- 1— Lo que se refiere a él mismo como emisor.
- 2— Lo que se refiere a su amada.

Como escritor, él se arrepiente de lo que hace: "siempre quise ser el que no soy", está arrepentido de su actividad, pero no bota lo que escribe por su amada, quien lo motiva para escribir y para vivir. El tiene un pobre concepto de sí mismo: "Soy un pobre diablo", casi siempre es sincero, pacífico, no sabe mucho, pero distingue los buenos amigos y es fiel. Hay otro elemento para deducir que es poeta: es apasionado, escribe acerca de sus sentimientos y su corazón, y la metáfora "cada verso es un jirón de piel tendido al sol" la podríamos entender en el sentido de carne viva de sensibilidad, o sea, es un poeta romántico. Hace referencia explícita a la sociedad —es una de las pocas canciones en que menciona algo fuera de los amantes—, en este caso, él dice que la sociedad "es un buen proyecto para el mal". Tiene un concepto negativo de la sociedad pues, no sólo debe luchar contra la sociedad, sino que debe *vencer* a los demás. Esta sociedad dificulta la posibilidad de una vida en paz para el emisor. Entonces, se plantea una oposición entre el emisor, como individuo, y los demás, la sociedad, paradigma de una visión individualista.

Esta canción, en síntesis, es un discurso romántico, basado en un tópico del romanticismo: el proyecto del escritor o del hombre. En el romanticismo los artistas, en general, se sintieron discriminados de la sociedad y entonces crearon toda una mitología sobre la sociedad, la evasión, el poeta maldito, etc. Esta canción se enmarca dentro de esta concepción romántica de la vida. Y aquí "ella" es la "amada" de los románticos, es la mujer que justifica la vida de él y que lo motiva para escribir. En este caso, el escapismo se da hacia el amor: "No transcurre el tiempo junto a ti".

La tercera canción se llama "Mi cara dura", la interpreta María, una cantante española.

Si te enseñara a seguir mis pasos
a no tener celos porque me han mirado;
si te enseñara, Dios mío, qué fracaso,
ya no sería, amor, mi pequeño diablo.

Si te enseñara a ser más sincero,
te burlas del mundo, tremendo embustero,
si te enseñara a ser más decente,
ya no sería, amor, el mismo de siempre. (3 veces).

Y es que tú eres mi cara dura,
siento tu encanto a flor de piel,
me has hechizado, haz hecho trampa.
Y es que tú eres mi cara dura
siento tu encanto a flor de piel,
tal como eres, me gusta y basta.

Si te enseñara a ser ordenado,
algo más puntual y menos despistado.

Si te enseñara a ser más paciente,
sólo serías para mí un hombre corriente.
Si te enseñara a no ser tan loco,
a pensarlo todo, muy poquito a poco.
Si te enseñara lo malo y lo bueno
ya no serías, amor, lo que yo más quiero,
siempre, siempre, siempre.

En esta canción el emisor es una mujer, que canta a su amado o novio. Tanto por la voz de la mujer como por lo que dice la canción. Se refiere a un joven, un muchacho. Este, está caracterizado con valores negativos: es celoso, un diablo, hechicero, cínico, embustero, no es decente, es desordenado, impuntual, despistado, impaciente, loco, raro, no conoce el fracaso, es precipitado para pensar y no conoce lo bueno y lo malo, o sea, es un poco ingenuo. A pesar de todo eso, ella dice que lo quiere. La canción está hecha a base del contraste entre lo que él es y lo que ella dice que debería ser. La emisora de la canción está "consciente" de todos los valores negativos —desde el punto de vista de la sociedad— de él; cree que podría cambiarlo pero le gusta así. ¿Cuál es la explicación que ella da para afirmar este amor? Que está "hechizada" por él, un "rebelde", pero un rebelde machista. Es decir, a pesar de toda esa rebeldía, él conserva uno de los valores representativos de la burguesía, el machismo:

"Si te enseñara . . .
a no tener celos
porque me han mirado . . ."

El joven representa, entonces, una rebeldía superficial contra ciertos valores de vida burgueses, y ella, reconociendo lo "negativo" de esa rebeldía, situándose "del otro lado", afirma la relación entre ellos. Por esto es una relación *alienada*.

La cuarta canción se llama "Sin amor", interpretada por Iván.

Me bebo la penúltima cerveza sin respirar,
me lanzo calle abajo y voy buscándote sin buscar,
no aguanto en casa solo, sin nada que hacer,
hablándole al espejo, tomando café,
sin ideas, sí, sin interés.

Sin, sin, sin amor,
me siento libre
pero algo me falta
porque
sin, sin, sin amor,
se hacen las noches eternas
y el cuerpo pide alguien a su lado,
bienaventurado,
pero aquí me tienes sin amor.

Me traigo a casa chicas que vi antes
pero da igual;
despierto entre sus brazos y me aburro,
me siento mal.
Son besos que se borran por puro placer,
palabras como el mundo,
hacer por hacer,
sólo son suspiros de mujer.

Sin, sin, sin amor . . . (bis)

Me siento sin amor,
no aguanto en casa solo . . . (bis)

En esta canción, el emisor es un hombre que canta a la mujer que quería antes. El tema central es un tópico muy viejo. La oposición entre el amor verdadero y los amores falsos o superficiales. Lo importante es cómo se aplica este tópico. El amor verdadero está opuesto al amor carnal, el amor sexual. El dice que lleva a la casa a "chicas que vi antes", y despierta entre sus brazos pero se siente mal de hacer eso, no está satisfecho, pues no son amores trascendentes. Hay una oposición entre la receptora del mensaje, el verdadero amor, y las "chicas" conocidas.

La quinta canción se llama "A ti" y la canta un francés, Joe Dassin.

A ti, a tu belleza tan particular,
a esa manera tuya de mirar,
a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad.

A ti, a lo que fuiste y lo que serás,
a tus secretos y a tu intimidad,
a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí.

A la vida, al amor,
a la noche, al calor,

a ese niño que es tuyo y mío.
A ese sol que vendrá y nos reflejará
a esa flor que seremos tú y yo.

A mí, a mi locura que eres solo tú,
a mis silencios, a mi ingratitud,
a mis traiciones, a mi mal humor que es amor.
Al tiempo que pasé buscándote
a las virtudes que siempre enseñé
a mis defectos que oculté,
a mis locuras, a mi ser.

Tú y yo,
que somos algo más
que tú y yo,
somos pasado, somos por pasar
sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar.

Tú y yo, que somos dos y somos un millón,
somos reproche, somos el perdón,
somos la guerra, somos paz.
Por ti, por mí, por los demás,

La canción está escrita como una dedicatoria: a ti, a mí, a nosotros, al amor etc. Está organizada en cuatro partes: La primera dedicada a ella, a la que recibe el mensaje, a la receptora. La segunda, dedicada a varios elementos: a la vida, a la naturaleza, el amor, la noche, el calor, el niño, el sol y la flor. La tercera está dedicada a él mismo, o sea, al emisor; y la última a ellos dos o sea a la pareja.

Tanto el emisor como la receptora están caracterizados con signos de su propia personalidad; no hay referencia, por lo tanto, a la actividad que ellos realizan en el mundo, o a una ubicación espacial o temporal, sino que son signos que cualquiera puede compartir, son cosas tan generales, que perfectamente puede ser dedicada a cualquiera de nosotros, porque todos somos bellos de una manera particular, todos tenemos una manera especial de mirar, todos tenemos mentiras y verdad, todos tenemos pasado y futuro, todos tenemos secretos, intimidad, un pasado soñador, entonces, el emisor y el receptor están abstraídos, "sacados" de un mundo concreto y puestos de una manera tan abstracta y general que permitan la identificación de la canción con los oyentes, o sea, que cualquiera se pueda sentir aludido, se pueda sentir "parte" de ese mundo. En estas canciones hay una evidente ahistoricidad: no hay referencias concretas, temporales ni espaciales; toda la canción gira alrededor de ellos dos como pareja, nada más.

La sexta canción se llama "Vete lejos de mí" y la interpreta *La Banda*, un conjunto de Costa Rica. Esta canción es una versión de una canción muy vieja producida en los EE. UU., y que hace unos quince años fue interpretada por el conjunto *The Osmonds*.

Vete lejos de mí,
no te acerques así,
no debo estar junto a tu corazón.
Sé que es dulce tu besar,
pero no te debo amar,

pertenezco a otro querer,
esa es la razón.

Sí, vete lejos de mí,
no te acerques así,
siento más dolor
mientras más oigo tu voz.
Cuando estás cerca de mí
no me puedo resistir
o te vas lejos de mí
o me entrego a ti, mi amor.

Vete lejos de mí,
no te acerques así
cuando estás cerca de mí,
no me puedo resistir.
Sí, vete lejos de mí,
no te acerques así,
o te vas lejos de mí,
o me entrego a ti mi amor.

Todo lo que se dice del amor está determinado o explicado por una categoría espacial de lugar. Casi todos los versos de la canción tienen signos lingüísticos que denotan espacialidad, por ejemplo: la palabra lejos está en los versos 1, 8, 14, 16, 19 y 21.

La palabra "acercarse", en el sentido de "no te acerques a mí", está en los versos 2, 9, 17 y 20; las palabras "junto a tu corazón" en el verso 3, "oigo tu voz", que denota también cercanía, está en el verso 11 y la palabra "cerca" está en los versos 12 y 18. Entonces, el amor está connotado por la cercanía, la cercanía es amor, la lejanía es lo contrario, o sea ausencia de amor. Esa cercanía está expresada con los términos "besar" y "entregarse", que significan estar cerca de la persona. Entonces, la concepción del amor en esta canción está expresada por la categoría espacial; también ocurre esto en la primera canción.

Otra característica muy importante que aparece en esta canción es la idea del amor como posesión de una persona: en los versos 5 y 6 le dice "no te debo amar, pertenezco a otro querer", o sea, que él no puede quererla porque pertenece a otra en el sentido de que ama a otra mujer.

La canción séptima, que es uno de los "hits" en Costa Rica de los últimos meses, se llama "Agapimú", y la canta Ana Belén, de España.

Tiemblas, amor mío,
como una gota de rocío, agapimú.
Entras en mi cuerpo,
como la lluvia entra en mi huerto, agapimú.
Nombras tú mi nombre
como jamás lo dijo un hombre, agapimú.
Tocas mi cintura,
como la hiedra toda altura, agapimú.

Eres el viento que no cesa,
eres el peso que no pesa,
eres fuego y frío,
ni más ni menos amor mío, agapimú.

Me hablas al oído
y todo tiene otro sentido, agapimú.
Y me siento nueva
como la nieve cuando neva, agapimú.
Dices que me hieres,
como una fuerza que me hiere, agapimú.
Y me siento entera,
como una blanca primavera.

Eres el mar cuando se enfada,
eres la noche iluminada,
eres como el río que va regando
que va regando el amor mío, agapimú.
Quédate conmigo,
que ponga el cielo por testigo, agapimú.
Oh, quédate a mi lado,
que tengo el amor por aliado, agapimú.

Eres el sol cuando aparece,
eres la espiga cuando crece,
eres fuego y frío,
ni más ni menos amor mío, agapimú.

Entre verso y verso la palabra "agapimú" es repetida 3 ó 4 veces. Esta palabra tiene un origen griego. Además la música también tiene características griegas. Agapimú era un semidiós: un héroe. En la canción hay afirmaciones de tres tipos, hay un argumento, una narración y afirmaciones yuxtapuestas. El primer tipo de afirmaciones se refiere al receptor, o sea a su amante. El segundo al emisor comparado con la naturaleza. El tercero se refiere a los estados que produce en ella el amor de él.

El amante es lluvia, hiedra, viento, fuego y frío, una fuerza, el mar, la noche, el río, el cielo, el sol, la espiga. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de metáforas no son gratuitas, o sea, no se hacen por puro lirismo nada más, sino que, en ésta y en otras canciones, hay un mecanismo en el cual las personas se naturalizan, se vuelven elementos de la naturaleza, y la naturaleza se personifica, adquiere características humanas. Hay una inversión claramente ideológica en la cual las personas se vuelven objetos de la naturaleza. Otro punto fundamental de esta canción es la concepción implícita de la mujer, expresada por una mujer. Las mujeres se consideran cambiadas, renovadas, transformadas, etc., no por lo que ellas hagan sino por lo que el hombre haga por ellas, en ellas; entonces, se transforman por su amor. Las mujeres tienen una actitud bastante pasiva. El amor se concibe como una actividad cuya iniciativa parte del hombre casi exclusivamente.

La canción octava se llama "Si fueras tú" y la canta Salvatore Adamo.

Si tierra fueras tú,
sería sembrador.

Enciendes una llama en mí,
de encanto moriré,
de haberte visto en flor,
durmiendo para siempre en ti.

Tan sólo existo para ti, por ti.

Si tiempo fueras tú,
sería yo reloj,
y tú te inclinarías a mí.

Si viento fueras tú,
fuera un velero yo,
así me llenaría de ti.

Si fueras tú, pero eres, más, tú, mi amor,
tú eres tú, me llenas de calor
tú eres así, tú eres amor,
eres. . .

Si ruta fueras tú,
buscando el horizonte
te seguiría confiado, eterno vagabundo.
Por desposar tu voz, sería yo canción
pues es para mí, mi única razón.
Tan sólo existo para ti, por ti.

Si fueras tú el mar,
sería un río yo,
y yo afluiría hacia ti.
Si fueras tú país,
sería frontera yo,
y pelearía la guerra por ti,
si fueras tú
pero eres más, tú, mi amor,
tú eres tú, me llenas de calor,
tú eres así, tú eres amor,
eres. . .

Esta canción expresa una imagen idealizada de la mujer amada: ella está caracterizada por signos lingüísticos que se refieren a lo trascendente, a lo ilimitado. El hombre en cambio, es lo concreto, lo terreno, lo limitado. La mujer es tiempo, viento, ruta, voz, país; él es sembrador, reloj, velero, caminante, canción, río, frontera. Ahora, ¿qué relación guardan estos signos entre sí?, los signos de él son los que la "contienen" a ella: el *tiempo* se mide por el *reloj*, la *tierra* está arada por el *sembrador*, el *viento* se siente en el *velero*, el *país* está limitado por la *frontera*. Pero aún así, él como hombre, depende y existe por ella y para ella, es decir, de parte del hombre hay una gran dependencia hacia la mujer.

La novena canción se llama "Sin dejar de amarte nunca", la canta Lolita.

Sí, te olvidé,
pues quedé con un amigo
que mil veces me ha pedido
que saliera un día con él.

Sí, te olvidé,
una copa y un pitillo
y unos labios encendidos
que con ganas los besé.

Sí, te olvidé,
una música nerviosa
unas luces engañosas
dibujándome con él.

Sí, te olvidé
una copa y otra copa
y su voz como las olas
despertando mi interés.

Sí, te olvidé. . . etc.

Esta canción tiene una característica particular: su tema, el del "triángulo amoroso", que tradicionalmente ha sido expresado desde la visión del hombre, está enfocado aquí desde el punto de vista de la mujer. Pero además, es *ella*, como parte de la pareja, la que provoca la situación. Sin embargo, como socialmente —al menos en Hispanoamérica y España, lugares del consumo de estas canciones— esto es reprobado, la canción consiste en la confesión y justificación, de parte de ella, de su "error". Así, el problema es "neutralizado", y el mecanismo para hacerlo es presentar las *circunstancias* en que ella se vio envuelta como las *causantes* de su actuación. ¿Cuáles son las circunstancias? Haber tomado, haber fumado, haberse encontrado unos labios encendidos, oír una música nerviosa, haber seguido tomando, haber oído la voz del amigo como las olas, o sea, como un embrujo, haberse encontrado una casa pequeñita, etc. Entonces, la confesión que ella hace a su marido la excluye de su responsabilidad, y al fin y al cabo no lo deja de amar.

La canción es una confesión y el elemento significativo (que fuera la *mujer* la que hablara del adulterio) queda entonces neutralizado por el hecho de que se justifica, se confiesa y se arrepiente de lo que hizo.

La penúltima canción se llama "María" creada e interpretada por *Gaviota*, un conjunto costarricense.

María, de mi guitarra embarazada de armonía,
brotó a la luz aquel poema que pretendía,
que pretendía describir lo que yo siento por ti,
lo que sentía, María.

De serenata te vestí, día con día
para llenarte el corazón de melodías;
si anohecía me sonreías,
si anohecía me sonreías, María.

María, si no entendieras, mi pasión podría
podría gritarle al sol que me moría, María, María.
María, cuando deshojas blancas margaritas
debes pensar que mienten los que no te digan
que te amo, María.

María, cómo he de hablarte de aquel fuego,
que aún de niña
sin darte cuenta mis ensueños se envolvía,
como añorando tu compañía, tu compañía, María.

Si me mirabas como un libro y me leías,
si me ignorabas era sal sobre una herida
que me mataba, me enloquecía,
me enloquecía, María.

La canción es una declaración de amor, o más bien, la reiteración de una declaración de amor de un hombre hacia una mujer. Presenta el mismo tópico de la canción de Salvatore Adamo: la idealización de la mujer. Igual que en la otra canción, el emisor expresa una gran dependencia hacia la mujer en la relación amorosa: si ella no lo volvía a ver, se moría, si no le hacía caso se moría, si no le creía su declaración se moría también.

El amor se presenta como algo natural inevitable que proviene desde la niñez de ambos, y hay una imagen romántica e ingenua de ella. En primer lugar, por el nombre *María*: hace referencia a una novela llamada *María* cuya imagen de mujer, además, es de una muchacha ingenua, campesina, dulce, es decir, la mujer en el concepto romántico.

Que la mujer en esta canción se llame María no es casual, se llama así porque connota un tipo específico de mujer, o sea, la mujer romántica, ideal, perfecta.

El segundo elemento que refuerza esta imagen de mujer es la muchacha deshojando margaritas, otra imagen muy romántica. El tercer elemento es la referencia que se hace a cuando ellos eran niños.

La última canción se llama "Tú me has hecho sentir" y la canta Vicky Leandros.

Yo creía saber
lo que era el amor
pero nada sabía.
Yo creía saber
lo que era el sentir
pero no lo sabía.
A soñar y a vivir
a sentir y a besar
he aprendido por ti.

Tú me has hecho sentir
como nunca jamás
he sentido en la vida.
Tú me has hecho llorar
y gritar de emoción
con tu amor sin medida.

Y me has hecho saber
que hay un mundo especial
que yo no conocía.
Tú me has hecho sentir y temblar

y vibrar con tu amor,
y no quiero perderte
yo quiero tenerte conmigo una eternidad
porque me has enseñado
la forma increíble de amar sin final.

Yo jugaba al amor,
con el alma en un sueño
y la luz apagada.
Yo jugaba al amor
sin deseos de amar
y de amor no temblaba.
Yo era un mar de agua mansa
hasta que te encontré.

Como les había dicho, en esta canción se repite el tema de "Agapimú" sobre la mujer. Ella como mujer, se "divide" en dos: cuando no lo conocía a él y no sabía nada del amor, y ahora el presente cuando lo conoce, quien le ha enseñado la "maravilla del amor"; otra vez se presenta lo mismo: la mujer es el elemento pasivo de la relación amorosa, el hombre es quien descubre, conoce, "la hace sentir", "la hace llorar" y "temblar de emoción". Ella recibe ese amor y se transforma. El amor está connotado en sentido de cantidad, porque es "un amor sin medida", que no se puede medir, y en sentido de duración "que no tiene final". En la canción hay un concepto muy claro de la mujer que hace referencia a cierta concepción social.

Vamos a tratar de sacar algunas conclusiones a partir de esta descripción general de las letras, aunque no hemos hablado todavía de la música. Las canciones tienen un único tema, ¡el amor!

Todas las canciones, sin excepción, tienen como tema central el amor:

- En la primera canción, hay una pareja que recuerda su amor y descubre que todavía se quiere, o sea, lo que podríamos llamar un "amor redescubierto".
- En la segunda canción, un hombre frustrado de la sociedad escribe y vive sólo por su amada, o sea, hay "amor romántico".
- En la tercera canción, una muchacha renuncia a enseñarle buenas costumbres a su novio y reconoce que lo ama tal y como es: "amor alienado".
- En la cuarta canción, un hombre se lamenta porque no tiene su viejo amor, o sea un "amor perdido".
- En la quinta canción, un hombre dedica su canción a su mujer, a la naturaleza, a él y a la pareja, o sea, un "amor completo".
- En la sexta, un hombre pide a una mujer que se aleje de él porque, a pesar de que la quiere, pertenece a otra, "un amor imposible".
- En la séptima, una mujer se compara y compara a su amado con elementos de la naturaleza: "un amor feliz".

- En la octava, el hombre idealiza a la mujer, es decir, "un amor idealizado".
- En la novena, una mujer confiesa a su esposo su aventura amorosa con un amigo que la justifica por diversas circunstancias, "un amor prohibido".
- En la décima, un hombre declara su amor presente y pasado a una mujer llamada María, o sea, un "amor permanente".
- En la décimo primera, una mujer expresa a un hombre el cambio en su vida producido por su amor: un "amor verdadero".

Está claro que el tema central es el amor y que todos los complementos de significación giran alrededor del amor, con diferentes matices acerca del amor.

Hay, además, ciertas unidades de significación que se repiten en las canciones: romanticismo, el fracaso, el sufrimiento, la alegría y la ansiedad. En todas hay una categoría que las une: el punto de vista *emotivo*. La racionalidad no existe, y tanto la música como las letras están ordenadas por la categoría central de la emotividad.

¿Cuáles son las características del amor que aparecen en estas canciones? En primer lugar, el amor se presenta en una situación de *dependencia*, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Ambos dependen uno del otro; el amor significa "necesitar a alguien", depender de ese alguien. En la canción "sin amor" él está solo, aburrido y no se le ocurre nada, se está viendo al espejo, no encuentra qué hacer, se aburre, etc., porque no la tiene a ella. En las canciones con emisor femenino, ellas encuentran su motivo de vivir en el hombre. El amor en primer lugar, es un amor dependiente. En segundo lugar, relacionado con lo anterior, el amor se concibe como *pertenencia*: amar a alguien es pertenecer a alguien, ser de alguien. En "Vete lejos de mí" el obstáculo para quererla es el hecho de pertenecer a otra. El amor así concebido es alienado, un amor en que no se reconoce el sujeto como persona si no es en el otro.

Erick Fromm ha estudiado los diferentes tipos de relaciones amorosas que se dan en las sociedades capitalistas; buscando una explicación a este tipo de amor, he encontrado que en las canciones existe fundamentalmente lo que él llama el "amor idolátrico" y el "amor egoísta".

El amor idolátrico es aquel en que el ser amado se idealiza hasta el punto en que se desconoce uno mismo como amante, como persona. Este tipo de amor está expresado muy claramente en "Agapimú" y en "Tú me has hecho sentir". Por eso las mujeres se transforman gracias al hombre y éste está "idolatrado".

El segundo tipo de amor es un amor egoísta, en el que la pareja son los únicos elementos del universo. Este está en la canción "Por ti", en la dedicatoria "a ti, a mí, a nosotros dos". Se produce una división: la pareja, por un lado, y el mundo o la sociedad por otro, y estos dos "mundos" están enfrentados y opuestos. Esto también se ve en la canción de Víctor Manuel, en la que el emisor es un poeta frustrado que lucha contra los demás y los vence.

Un tercer asunto importante en estas canciones, es el que se refiere a las metáforas y

las comparaciones. Casi todas las figuras retóricas de las canciones están referidas a la naturaleza; la explicación de ésta ya se había dado antes: hay una inversión del objeto y del sujeto, pues el hombre y la mujer se vuelven objetos naturales y la naturaleza adquiere características personales.

Vamos a hacer una referencia muy pequeña a la música antes de sacar las conclusiones finales. La música no es un simple acompañamiento: le da un refuerzo a la categoría de la emotividad que es la categoría que ordena todos los significados. No es lo mismo oír "Por ti" *cantada* que *leyendo* la letra; incluso, muchas veces uno se "desiluciona" cuando *lee* la letra de las canciones, porque oyéndola es diferente. Entonces, la música está relacionada fundamentalmente con la emotividad y, además, con la *euforia*, que es otra categoría fundamental de estas canciones. Por ejemplo, en "Agapimú" no es lo mismo oír "Agapimú, Agapimú" siete veces que oírlo *cantado*, con toda la orquesta; la música entonces se refiere fundamentalmente a la afectividad por oposición a lo racional.

Musicalmente estas canciones presentan un *solo* esquema: A-B, A-B, etc. Se presenta una estrofa con una melodía, después el estribillo parte B, después otra vez la parte A y así se sigue repitiendo dos esquemas melódicos y rítmicos, alternados.

Todas las canciones, sin excepción, presentan este mismo esquema A-B, A-B etc. Melódicamente las canciones no son muy valiosas y desde el punto de vista instrumental todas presentan un bajo, una batería, algunos instrumentos más de percusión, unos cuantos violines, una guitarra eléctrica, y excepcionalmente, las canciones hechas en Costa Rica utilizan como un instrumento destacado un piano, que suena al principio y al final de las canciones. En las demás, se utiliza un órgano, una organeta o cualquier otro instrumento eléctrico mezclado con la orquesta.

En estas canciones sólo hay desarrollos armónicos; no hay desarrollos contrapuntísticos. Esto evidencia una "pobreza" más, porque desde el punto de vista musical es más fácil producir música de este tipo.

Las canciones de los *Beatles*, por ejemplo, si tienen un contrapunto: dos melodías que se van contraponiendo, lo que implica una mayor riqueza musical. En cambio, en estas canciones hay un cantante que canta al mismo volumen de la orquesta y ésta va "detrás" del cantante, acompañándolo nada más en un solo bloque. El receptor simplemente recibe bloques de sonido encadenados uno detrás del otro. Lo mismo sucede con las letras: frases yuxtapuestas, sin ninguna coherencia lógica. Hay otra característica de la música de estas canciones: el hecho de que para suplir la pobreza instrumental, armónica y melódica se usa el recurso de la modulación hasta el infinito. Este es un procedimiento por el que se van cambiando las tonalidades de la melodía; abusar de la modulación significa poca creatividad y capacidad.

En síntesis, desde el punto de vista de la música, estas canciones no tienen gran valor artístico. Hay algunas excepciones: en las canciones de *Gaviota* que utilizan un piano, por ejemplo, y en "Agapimú", en la que se introduce un esquema rítmico posiblemente de origen griego. Fuera de esas excepciones todas las canciones presentan el mismo esquema armónico, el mismo esquema rítmico, el mismo esquema instrumental y el mismo tipo de modulaciones.

Como conclusiones, nada más voy a ubicar el discurso de estas canciones con un discurso sobre el amor; las canciones dan una concepción del amor, ofrecen una visión de la relación amorosa entre la mujer y el hombre. Estos contenidos ideológicos se asimilan inconscientemente, se oyen las canciones sin darse cuenta conscientemente de que se asimilan, hay una especie de mecanismo de sublimación por el que se consumen todos estos valores. ¿Cuáles son estos valores? Fundamentalmente el individualismo; todas las canciones hacen referencia a un *yo* que es el que está hablando, siempre en singular ya sea una mujer o un hombre y a un *tú*, que es otra persona, nunca se habla de nosotros, o ustedes, etc. en el sentido de un sujeto plural, sino siempre de un *yo* que sufre, ama, llora, se alegra, y de un *tú* que es ella, que también sufre, ama, se alegra, se transforma, etc.

En segundo lugar otra categoría ideológica es el idealismo del siglo XIX por así decirlo.

En tercer lugar, y a consecuencia de lo anterior, en todas las canciones hay evasión de la realidad; los amantes que son los protagonistas de las canciones, viven aislados del mundo, porque nunca se hace mención a otra cosa que no sea a él o a ella, siempre a ellos dos, excepcionalmente, como en "Pueblo" se ubica la relación espacial entre ellos, pero en todo caso son ellos dos los más importantes. En estas canciones por supuesto los problemas de la vida real no se mencionan, ni siquiera existen; los problemas que se presentan son de si me quiere o no me quiere o si nos queremos bastante o no nos queremos, o si nos volvemos a querer o no, existe lo que se llama aproblematismo, no se cuestionan nada fuera de ellos dos; un elemento muy importante de tener en cuenta es la relación de estas canciones con los anuncios de la televisión. Al menos siete anuncios de Derby han sido pasados por la televisión, en todos los anuncios los protagonistas son una pareja, que casualmente son jóvenes; el primer anuncio ocurre en el Pueblo o en un lugar que se parece mucho al Centro Comercial El Pueblo, y que tiene como fondo musical la canción tema de la campaña publicitaria. Hay otro anuncio que ocurre en un castillo, un castillo en el centro de una llanura donde una muchacha está estudiando y de repente llega un joven con una cámara a intentar fotografiarla, lo que evidentemente la molesta, hasta que al fin ya con un cigarrillo en la mano se hacen amigos.

El tercer anuncio ocurre en una cabaña, una cabaña con chimenea, cosa que no existe en Costa Rica o no tiene por qué existir (lo mismo que el castillo) donde está la muchacha sola leyendo una carta y de repente llega él por la ventana y se encuentran.

El cuarto anuncio ocurre en una playa, es una pareja que va caminando y fumando.

El quinto anuncio ocurre en el campo, una pareja que camina por un potrero donde se encuentran una ovejita y después fuman.

Hay otro anuncio que ocurre en una carreta; la pareja va en una carreta atrás y el cochero casi ni se ve, va ahí como parte del escenario.

El último anuncio de la primera serie ocurre en un muelle, una pareja que se está peleando así como en cámara rápida y después se ponen uno a cada lado del puente y suena la canción del encuentro, de lo difícil que es la guerra y se fuman el cigarrillo y se reconcilian.

Entonces, tanto los anuncios como las canciones se refieren a los mismos valores, a las mismas situaciones, a los mismos temas; existe una relación muy coherente entre ellas, por supuesto que esta relación se da en el nivel ideológico.

El trabajo no está acabado, pero espero haber dado una idea de porqué se dan estas canciones, qué contenidos tienen y el origen de su producción.