

**VIOLETA CHILENSIS:
UNA ESTÉTICA DE LA RESISTENCIA**

HÉCTOR MOLINA.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 2000 - 2001

En todo tiempo y en todo lugar, podemos encontrar distintas formas de expresiones artísticas. Desde aquellas rupestres pinturas que testimonian el acontecer del hombre en la alborada o aquellas apologeticas expresiones a la fertilidad hechas en piedra, que eran “las venus”, derrochando encanto y voluptuosidad. Los dioses orientales y occidentales también han sido un motor para la creatividad, el virtuosismo y el tesón humanos. El mármol, el granito, el bronce... piedra, color y metal inmortalizándolos en la India, Egipto, Sumeria, Tenochtitlán, el Cuzco o en Rapa-nuí. Cada pueblo o cultura con lo suyo, con sus materiales y formas, con sus códigos y claves haciendo arte, fijando en infinitos soportes el vuelo de la creatividad. Creatividad que en el mundo griego será excepcional no solo en la escultura y la arquitectura, sino también en el teatro. De la música sabemos que siempre estaba presente, tanto en la Grecia de Dionisos como en La República de Platón. La literatura y la poesía también generan sus espacios en la polis.

Los romanos adoptarán dioses y expresiones, pero también su aporte es amplio, sobretodo en la arquitectura monumental.

La Edad Media rasguñando el infinito con sus catedrales y entonando melodías que nos acerquen a Dios. No en vano “cantar es orar dos veces”, nos dice Agustín de Hipona.¹

La mirada retrospectiva motiva al genio renacentista generalmente diverso y excepcional en su creación. Para muestra han quedado obras maravillosas, legado a la cultura de una creación universalmente reconocida por su perfección y maestría, que hablan directamente de la importancia del arte en la época. De hecho, como nos ha dicho Spengler², pero con otras palabras en “El Hombre y la técnica”, uno de los criterios para evaluar la grandeza de los estados, era precisamente el arte y su entorno. Hoy ese papel preponderante lo tiene la técnica y las nuevas tecnologías.

Avanzando en el tiempo nos encontramos con una razón, con un hombre liberado de ataduras religiosas, con un hombre independiente, “mayor de edad” y que por ende buscará nuevas formas de expresión. Expresiones donde puedan habitar las realidades que su razón le ha iluminado.

Así, tenemos que la expresión artística siempre ha acompañado al hombre en cada tiempo y lugar de la tierra, en sus búsquedas interiores, religiosas, políticas, sociales, económicas como un profenómeno al que no se le puede ignorar si queremos entender al hombre, a los pueblos, la historia o a la cultura. Es más, el devenir histórico ha quedado registrado de la manera más plena, más bella en distintos soportes, en distintas expresiones artísticas, porque el arte mismo es hijo de su tiempo, de su circunstancia. Así, la tragedia y su afán educativo son una necesidad de Grecia y su tiempo. Las catedrales góticas responden a la búsqueda de “otro mundo” allá en el cielo y las ofrendas y danzas mapuches están ligadas a la tierra, porque su cosmovisión asume al hombre como parte de la naturaleza. Dice Ortega que la historia no cumple su objetivo, si “no llega a entender al hombre de una época, sea esta la que sea, incluso la más primitiva”.³ Pero creo, que para entender al hombre se hace necesario abordarlo desde todas las perspectivas. Así y sólo así, tendremos una respuesta más plena. Se hace necesaria la mirada de la economía, la sociología, la ciencia política, la sicología, la antropología, la historia del arte, la crítica etc., A partir de allí, la extracción de verdades invariables será labor de la filosofía. No se trata de convertir a la filosofía en sierva de las ciencias ni lo contrario, sino que se trata de buscar un franco diálogo entre ciencia, arte, técnica y filosofía que nos devele al hombre y su cultura en el devenir.

El preámbulo anterior nos permite acercarnos a Violeta Parra, la cantautora y artista popular chilena como expresión latinoamericana y más propiamente hablando de una realidad chilena singular, pero que como todo ser creativo, profundo, consecuente, genial y comprometido con lo social sobrepasa su propio ser y ambiente para ser una voz universal y convertirse en un “ego – alter”⁴ orteguianamente hablando, hecho que se confirma con la nominación de la canción Gracias a la Vida como una de las

¹ Así me lo dijo el Obispo de Valparaíso, don Emilio Tagle al entregarme un premio en el Festival Universitario realizado en la Quinta Vergara, en Viña del Mar en el año 1979.

² Spengler Oswald, *El Hombre y la Técnica*, pp. 13 – 14 y otras., Ediciones Nueva Época, Santiago de Chile, 1933

³ Ortega y Gasset, *Qué es filosofía*, Revista de Occidente en Alianza Ed., Madrid, 1998

⁴ Esta concepción del hombre superior como un ego – alter, como un yo abierto a los otros, frente al hombre mediocre, el pusilánime aparece desarrollada en el libro de Ortega *Mirabeau o el Político*. Ortega y Gasset, *Obras Completas, Tomo III*, Alianza Editorial, Revista de Occidente, pp. 609 - 610 Madrid, 1983

canciones del siglo XX, con las distintas interpretaciones que surgen a diario de su obra en distintas latitudes y diversos idiomas, con los distintos estudios sobre su vida, obra y la numerosa presencia en las páginas de la Red informática.⁵ Y es que difícilmente exista otra mujer en la composición de música popular que logre las alturas y profundidades de Violeta.

Como antecedente la palabra escrita en el medio nacional siempre ha tenido resonancia y reconocimiento. Nicanor Parra ha dicho, “que Chile es más conocido por sus poetas que por los Ferrocarriles del Estado”. Esto lo sabe Violeta y lo canta.

CUECA DE LOS POETAS

Qué lindos son los faisanes
Qué lindo es el pavo real
Más lindos son los poemas
De la Gabriela Mistral.

Pablo de Rokha es bueno
Pero Vicente
Vale el doble y el triple
Dice la gente.

Dice la gente sí
No cabe duda
Que el más gallo se llama
Pablo Neruda.

Corre que ya te agarra
Nicanor Parra.

De hecho, Nicanor Parra es definitivo en los inicios y evolución artística no sólo de Violeta, sino de toda la familia Parra. Así me lo ha confirmado Ángel su hijo y Roberto Parra, su fallecido hermano que lo denominaba “el hermano padre”.⁶

La palabra cantada también ha tenido afluentes importantes en el camino histórico de la nación chilena. Los cantos indígenas⁷, los cantos tradicionales⁸, la canción comprometida⁹, los cantos a lo humano y a lo

⁵ Cabe destacar la página de Violeta Parra en la WEB de la SCD, www.violetaparra.scd.cl

l

⁶ Esta visión de Nicanor Parra como hermano padre, brotó permanentemente por parte de Roberto Parra en las distintas ocasiones en que conversamos. Por otro lado, debo mencionar que el mismo Nicanor en cierta ocasión me dijo, que él jamás le permitió a Violeta participar en festivales competitivos, porque esa era una posibilidad para rebajar su condición artística. Esto refleja la supervisión, preocupación y cariño por sus hermanos y su obra.

⁷ El canto es un vehículo fundamental en la transmisión de elementos culturales en los pueblos pre-colombinos. En la cultura mapuche el canto (ül), el cuento (epeu) y los relatos (nüttram) son las formas orales principales y los soportes estético - dinámicos de la cultura misma.

⁸ El canto tradicional tiene sus expresiones más significativas en el sector campesino

⁹ No hay muchos antecedentes sobre la canción comprometida y de protesta en Chile, pero en el librito llamado *La Nueva Canción Chilena* del periodista y amigo Fernando Barraza, editado por Editora Nacional Quimantú el año 1972 se dan un par de ejemplos de los cuales destaco la Cueca de Balmaceda, que debe haber sido creada por 1886:

Mi vida, ganó el ban
Ganó en bando liberal

divino¹⁰, las décimas¹¹ y el contorno musical latinoamericano serán la harina que germinará en un canto nuevo, que convertirá a Violeta en una de las compositoras de mayor influencia en la música popular latinoamericana en las últimas décadas y verdadero símbolo de una época. En un comienzo será todo oído para rescatar el canto tradicional de corte campesino, y su formación estará determinada por su relación con el elemento cultural propio.¹² Este será el abecedario morfológico en los inicios. Paralelamente a la acción recopiladora y de formación en la vida cultural, comienzan a surgir los primeros destellos de una canción que vuelca la mirada hacia el hombre, abandonando las líneas descriptivas e inocentes de la canción tradicional. Con Violeta el canto se humaniza, quebrando la línea histórica de la canción chilena, aunque no se puede desconocer que antes ha existido algunos cantos comprometidos, de denuncia social y política, surgidos desde los sectores progresistas y desde los sectores mineros, sobretudo en el Norte de Chile con la presencia de Luis Emilio Recabarren, (escritor, periodista y fundador del Partido Comunista chileno). Éstos resultan islas dentro de la continuidad cancionera y están más cerca del panfleto y la propaganda que del aporte estético.¹³

Desde la década de los 60 la obra de Violeta se convierte en artillería ideológica, siendo la canción La Carta, uno de los inicios contestatarios a un sistema que resulta injusto e indiferente frente a las abismantes desigualdades sociales en Chile y América Latina.

LA CARTA

Me mandaron una carta
Por el correo temprano
En esa carta me dicen
Que cayó preso mi hermano,
Sin lástima, con grillos
Por las calles lo arrastraron, sí.

Yo me encuentro tan lejos
Esperando una noticia

Mi vida y el conser
Y conservador cayó
Mi vida, viva vi
Viva viva Balmaceda
Mi vida, cuyo par
Cuyo partido triunfó
Triunfó como se sabe
Es evidente:
Castigar al pechoño,
Mi vida, ay, por insolente.
Por insolente, sí,
Y a los banqueros
Y a los explotadores
Mi vida, ay, por usureros,
¡Seré mientras exista Balmacedista!

¹⁰ Ver *Cantos Folkloricos Chilenos*, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1979

¹¹ Ver *Décimas Autobiografía en versos chilenos*. Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1970

¹² Esta etapa de recopilación se puede apreciar bellamente en la obra de Violeta, *Cantos Folkloricos Chilenos*, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1979

¹³ Ver cita 9

Me viene a decir la carta
Que en mi patria no hay justicia,
Los hambrientos piden pan,
Plomo les da la milicia, sí

De esta manera pomposa
Quieren conservar su asiento,
Los de abanico y de frac,
Sin tener merecimiento,
Van y vienen de la iglesia,
Y olvidan los mandamientos, sí

Habrase visto insolencia,
Barbarie y alevosía,
De presentar el trabuco
Y matar a sangre fría
A quien defensa no tiene
Con las dos manos vacías,

La carta que he recibido
Me pide contestación
Yo pido que se propale
Por toda la población
Que el “león” ¹⁴es un sanguinario
En toda generación, sí.

Por suerte tengo guitarra
Para llorar mi dolor,
También tengo nueve hermanos
Fuera del que se engrilló,
Los nueve son comunistas,
Con el favor de mi Dios, sí.

Así el canto de Violeta no surge improvisado, es fruto de la reflexión y el sentimiento y por eso tiene sentido. Un sentido múltiple que trataremos de develar y analizar. Violeta tiene claro el horizonte de su canto.

YO CANTO LA DIFERENCIA (fragmento)

Yo canto a la chillaneja
Si tengo que decir algo
Y no tomo la guitarra
Por conseguir un aplauso.
Yo canto la diferencia
Que hay de lo cierto a lo falso,
De lo contrario no canto.

Como hemos dicho, ella recoge el sentido de los cantos que durante años y con oído atento ha recopilado en los distintos pueblos, de Norte a Sur

¹⁴ león: apodo del presidente Arturo Alessandri, famoso por su demagogia y por la matanza del Seguro Obrero, en que murieron valiosos jóvenes estudiantes y profesionales. En la fecha en que se escribe esta canción gobierna su hijo Jorge.

y de la Cordillera a la Espuma. Sentido que se juega más bien en lo funcional y social, que en el consumo y lo comercial premeditado. Además Violeta y su creación son una posibilidad humanizadora del canto, en un Chile y una Latinoamérica que desde años viven mirando, escuchando e imitando las expresiones que cada día vienen con más fuerza y capital desde los EE.UU.

Se trata ahora de una canción con sentido y razón, frente a textos superficiales y al ruido muchas veces idiotizante que implican las modas importadas. Se trata de una canción creadora de conciencia, producto de la reflexión frente a una canción embaucadora de lo eidético y progresista y por ende enajenante, producto comercial de las transnacionales fonográficas que en ese momento comienzan a afilar las uñas y los dientes para configurar un mercado a su antojo, cuestión que con el tiempo hemos visto realizarse de manera lamentable en el caso de algunos países como Chile, donde la programación extranjera y de baja calidad manda en las ofertas comunicacionales y en el mercado.¹⁵ Violeta tiene clara la diferencia entre el artista comercial y el artista comprometido. Ella sabe perfectamente el precio que significa su postura de trinchera intelectual y cancionera. Ella sabe que un puñado de canciones o desenvainar un poema pueden ser armas más profundas y permanentes que un fusil de última generación.

CANTORES QUE REFLEXIONAN

En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz,
Gime y se agita como león como queriéndose escapar.
¿ De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador?
Parece falso el arrebol que se desprende de su ser.
Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió,
Quemas el árbol del amor, dejas cenizas al pasar.

Va prisionero del placer y siervo de la vanidad,
Busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies.
Gloria le tiende terca res y le aprisiona el corazón,
En los silencios de su voz que se va ahogando sin querer.
La candileja artificial le ha encandilado la razón,
Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad.

Qué es lo que canta, digo yo, no lo consigue responder,
Vana es la abeja sin su miel, vana la hoz sin segador.

¹⁵ Al respecto, me parece interesante el artículo, *Víctor Jara, el Archivo extraviado*, del periodista Cristóbal Peña, aparecido en el diario La Tercera del día 29 de Marzo del 200 (www.latercera.cl) con motivo de la incorporación de la obra de Víctor Jara a un sello multinacional, cuestión que había acontecido anteriormente con la obra de otros artistas de La Nueva Canción Chilena, tales como Inti - Illimani, Quilapayún y Violeta Parra. Extraigo del artículo las siguientes palabras pronunciadas por Víctor Jara y que denuncian la claridad de este movimiento musical respecto de su rol estético, social y político:

“la canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas -ninguna de ellas latinoamericana por supuesto, pero con nombres en castellano-, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí, por Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Chile... a muchos ídolos populares –o a populacheros más bien- como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular, porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles en su deseo ferviente de ser libre y vivir mejor. Por eso es popular”

¿ Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven?
Treinta denarios y una cruz responde el eco de Israel.
¿ De dónde viene tu mentir y adónde empieza tu verdad?
Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír.

Y su conciencia dijo al fin cántale al hombre en su dolor,
En su miseria y su sudor y en su motivo de existir.
Cuando del fondo de su ser entendimiento así le habló
Un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel.
Hoy es su canto un azadón que le abre surcos al vivir,
A la justicia en su raíz y a los raudales de su voz.
En su divina comprensión luces brotaban del cantor.

El cuerpo total de su obra constituye un esfuerzo único, un esfuerzo holístico lleno de intención superior, porque es intención política, moral, cultural y vital. Se trata de un canto que exige justicia, reclama bondad, que nunca es indiferente ante las expresiones culturales. Es un canto que agradece a la vida y por lo mismo a la naturaleza. Estos cuatro puntos cardinales que mueven la composición de Violeta, necesariamente implican tomar partido y actitud. El cantar, luchar y el vivir se encarnan en esta gran mujer de nuestro sur. Se conjugan lo mismo y uno en la persona de Violeta. En lo político se hace necesario tomar partido en la izquierda ideológica, que ve en el proyecto socialista y en la utopía comunista una posibilidad de cambio que permita igualar o estrechar las grandes diferencias que existen en las clases sociales de América Latina. Con la izquierda socialista en el poder, se puede conseguir dignidad y justicia, dos de los ingredientes fundamentales del proyecto cancionero parriano. Esto conlleva la reacción de los sectores oligárquicos que han manejado los medios desde siempre. La indiferencia y el silencio¹⁶ marcarán la respuesta. Será un productor de nacionalidad argentina que trabaja para la EMI Odeón de aquellos tiempos, don Rubén Neuzeilles, el que grabará fonográficamente por primera vez a Violeta, rompiendo la indiferencia que la mayoría de los productores chilenos tienen generalmente con sus compatriotas¹⁷, ya que responden a los intereses de las compañías discográficas o a los mezquinos intereses personales, cuestión que debe considerarse a la hora de ver como en los tiempos posteriores a la Nueva Canción Chilena, esta circunstancia va a ser determinante para silenciar la música de contenido. Y digo posteriores al movimiento de la Nueva Canción, porque por aquellos días era posible escuchar música chilena de raíz y de buena factura, lo que crea una gran demanda comercial y un criterio estético que trasciende fronteras. Esto se ve favorecido por DICAP (Discoteca del Cantar Popular), fundada en 1967 y perteneciente en lo fundamental a las Juventudes Comunistas, que publica y difunde las principales obras de los artistas de la Nueva Canción y por supuesto por el momento histórico que se vive, donde las utopías empujan los sueños de América.

¹⁶ En el proceso de silenciamiento de la música chilena, en los últimos años, han tenido gran protagonismo varios de los programadores de las radioemisoras. Desde los ochenta se sabe que han sido estimulados y corrompidos por la famosa Payola (pagos ilegales realizados bajo cuerda, por las compañías fonográficas). Como muestra de lo que digo, la Agrupación Gremial Artistas Unidos demostró con documentos estas fechorías en el año 1998.

¹⁷ Esta indiferencia no solo se produce en el ámbito musical, sino también en el poético (Pablo de Rokha, Huidobro y la Mistral lo hacen saber en reiteradas ocasiones). Esto está internalizado como el “chaqueteo de Chile” o el “Pago de Chile”

Al consultarle al Sr. Neuzeilles sobre su encuentro con la artista, recuerdo sus palabras: “era bajita, de apariencia sencilla y provinciana, pero sus temas eran distintos a todo lo que había escuchado”. No cabe duda que la fuerza y la voz de Violeta no eran fáciles de silenciar. En todo caso ella asume el desafío que implica su postura política.

PASEABA EL PUEBLO SUS BANDERAS ROJAS

Paseaba el pueblo sus banderas rojas
Y entre ellos en la piedra que tocaron
Estuve en la jornada fragorosa
Y en las altas canciones de la lucha.
Vi como paso a paso conquistaban
Sólo su resistencia era camino,
Y aislados eran como trozos rotos
De una estrella, sin boca y sin brillo.
Juntos en la unidad hecho en silencio,
Eran el fuego, el canto indestructible,
El lento paso del hombre en la tierra
Hecho profundidades y batallas.
Eran la dignidad que combatía
Lo que fue pisoteado y despertaba
Como un sistema el orden de las vidas
Que tocaban la puerta y se sentaban
En la sala central con sus banderas.

La reacción no se hace esperar, como hemos visto por el manejo de los medios, y por supuesto con la represión callejera a todo el que levante la voz frente a la injusticia. La expresión máxima en el tiempo, de este estilo represivo y criminal es la tortura y el asesinato cobarde y alevoso del cantautor y continuador del canto comprometido de Violeta Parra, don Víctor Jara, que fuera encontrado abandonado en las calles de Santiago como N. N.¹⁸ en los primeros días de la dictadura pinochetista, que constituye el brazo armado de una derecha económica y política subyugada a los intereses norteamericanos y del capital propio.¹⁹

Ahora volvamos al contexto socio político en el que Violeta quiere mostrar su canto. El Chile de los años 60 se presenta favorable a la oligarquía terrateniente y a los sectores de la naciente pequeña industria. Son ellos los dueños de la tierra, el capital y prefieren a los “peones” y obreros con sus aspiraciones y derechos dormidos o anestesiados en las viejas expresiones literarias y musicales descriptivas y cúrseles. En toda América Latina se repite este diagnóstico (hasta el día de hoy) en que una

¹⁸ Ver artículo publicado en el periódico virtual de www.casachile.cl, del periodista Rodrigo Toledo, “*Las manos que rescataron a Víctor Jara*”, 4 de Febrero del 2002. Aquí el trabajador de la morgue de Santiago de Chile, Héctor Herrera relata: “Al final me decidí a tomar sus huellas digitales para saber si era él o no...y sí era ...encontré su ficha completa con toda su vida”. Luego Héctor se comunicó con la mujer de Víctor Jara, Joan y junto a otra persona le dieron sepultura, en días difíciles, en un nicho común que muchas veces he visitado. De no mediar la acción Héctor Herrera, el cantautor Víctor Jara sería seguramente uno más de los tantos detenidos desaparecidos, aunque ya era tarde para que su figura no trascendiera su propio país y continente, porque son cientos las agrupaciones, entidades culturales, calles, eventos etcétera, que han encontrado en Víctor una bandera a seguir.

¹⁹ Esto queda reconfirmado por los documentos desclasificados en el último tiempo por la CIA. en el segundo semestre del 2000.

minoría es la dueña de las riquezas, siendo postergados en sus aspiraciones los grandes sectores campesinos, obreros, pescadores, mineros e indígenas. Esta realidad marginada social, económica, política y culturalmente será estandarte de algunos sectores intelectuales progresistas y de algunos artistas, siendo Violeta una verdadera pionera y símbolo de esta nueva sensibilidad en Chile y América Latina. Es ella la que quiebra la continuidad del canto tradicional chileno. Por esto debemos hablar del canto antes y después de Violeta.

Hasta ahora hemos visto como el canto parriano deviene comprometido políticamente en demanda de justicia y dignidad para establecer una sociedad más igualitaria y con menos explotación. Incluso el tema religioso aparece relacionado con el problema social, como una traba en el proceso liberador de las clases populares en su aspiración política para reivindicar sus derechos y por lo mismo su dignidad. Más que una crítica al aspecto metafísico de la religión el punto de mira se dirige a las instituciones y representantes de la iglesia, pero aquí en la tierra. Se trata de un canto que cuestiona la burocracia intermediaria entre Dios y los hombres, sobretodo de los hombres pobres y explotados.

PORQUE LOS POBRES NO TIENEN

Por qué los pobres no tienen
Adonde volver la vista
La vuelven hacia los cielos
Con la esperanza infinita
De encontrar lo que a su hermano
En este mundo le quitan, palomitay,
Qué cosas tiene la viday²⁰, zambitay

Por qué los pobres no tienen
A donde volver la voz
La vuelven hacia los cielos
Buscando una confesión
Ya que su hermano no escucha
La voz de su corazón, palomitay
Qué cosas tiene la viday, zambitay

Por qué los pobres no tienen
En este mundo esperanzas
Se amparan en la otra vida
Como una justa balanza
Por eso las procesiones,
Las velas, las alabanzas, palomitay
Qué cosas tiene la viday, zambitay

²⁰ Viday, palabra compuesta del castellano, vida, más el diminutivo quechua lla o la + i, terminación posesiva de primera persona: vidalai = vidita mía (esta última de gran uso en Argentina y que aún ha dado origen a una forma especial de la poesía popular argentina “ la vidalita”, llamada así por el refrán: Ejemplo: En mi pobre rancho... Vidalita

No existe calma,
Desde que está ausente... Vidalita
El dueño de mi alma.

Por extensión las otras palabras con esta terminación, encuentran un origen similar.

De tiempos inmemoriales
Que se ha inventado el infierno
Para asustar a los pobres
Con sus castigos eternos
Y al pobre que es inocente
Con su inocencia creyendo, palomitay
Qué cosas tiene la viday, zambitay

Y pa´ seguir la mentira
Lo llama su confesor
Le dice que Dios no quiere
Ninguna revolución
Ni pliego ni sindicato
Que ofende su corazón, palomitay
Qué cosas tiene la viday, zambitay

Otro de los momentos que señalan el canto de Violeta lo constituye su permanente intento de rescate cultural de sectores marginados hasta ahora. En la época en que surge Violeta, Chile reducía sus expresiones culturales a lo que se produce en la zona central del país, por lo menos en lo que a música popular se refiere. De hecho el folklore “oficial” de Chile es el folklore huaso, nombre que actualmente se identifica de mejor manera, con el hombre acomodado del centro geográfico chileno²¹. Poco a poco se integrarán y no sin dificultades las expresiones del norte²², de Chiloé²³, mapuches, rapan nui, etc... De hecho los pueblos originales del Chile actual tienen sus expresiones culturales y musicales, expresiones riquísimas y que como veremos tendrán gran importancia en la creación de Violeta, ya que serán motivo de inspiración de muchas canciones tanto en su texto como en su música. La vida cultural de estos pueblos se hace canción en su guitarra. Ceremonias como el Guillatún²⁴ y el Machitún²⁵ de los mapuches son recreadas bellamente.

EL GUILLATÚN

Millelche está triste con el temporal,
Los trigos se acuestan en ese barrial,
Los indios resuelven después de llorar
Hablar con Isidro, con Dios y San Juan.

²¹ Huaso, a, Adj. y sust. Campesino chileno, sea labrador o vaquero, en general todo hombre del pueblo bajo que no sea trabajador o artesano de la ciudad. // Adj. Inculto, rudo, rústico, grosero// Etimología: Quechua, *huasu* – hombre rústico, grosero.// Lenz.

²² Respecto de las expresiones musicales nortinas me ha dicho Calatambo Albarracín, que sus primeras presentaciones no fueron fáciles y que le llamaban paitoco, que es el nombre que denominaba a los bolivianos. Luego de la Guerra de Pacífico Chile anexa extensos territorios que pertenecían a Perú y Bolivia y junto con ello incorpora nuevas expresiones culturales como la aymará.

²³ Chiloé constituye el último bastión español en Chile y tiene un mundo cultural riquísimo, y que en lo musical se viene a conocer con los trabajos de cultores como Héctor Pavez y su mujer Gabriela Pizarro. Etimología – chille – hué: Lugar poblado de gaviotas.// Lenz.

²⁴ Ceremonia en que el pueblo mapuche se comunica con Guenechén (divinidad) para establecer su intervención en el ámbito natural. (lluvias, sequías, etc...)

²⁵ machitún : Este nombre deriva de las machi , que son los médicos y las médicas indígenas que curan a los enfermos según las supersticiones antiguas de la raza. Machitún, curar la machi a un enfermo con sus supercherías, machitucarlo. // Augusta.

Camina la machi para el guillatún,
Chamal y revozo, trailonco²⁶ y cultrún²⁷,
Y hasta los enfermos de su machitún
Aumentan las filas del guillatún.

La lluvia que cae y vuelve a caer
Los indios la miran sin hallar qué hacer,
Se arrancan el pelo, se rompen los pies,
Porque las cosechas se van a perder.

Se juntan los indios en un corralón,
Con los instrumentos rompió una canción,
La machi repite la palabra sol
Y el eco del campo le sube la voz.

El rey de los cielos muy bien escuchó,
Remonta los vientos para otra región,
Deshizo las nubes, después se acostó,
Los indios lo cubren con una oración.

Arriba está el cielo brillante de azul,
Abajo la tribu al son del cultrún
Le ofrece del trigo su primer almud
Por boca de un ave llamado avestruz.

Se siente el perfume de carne y muday²⁸,
Canelo, naranjo, corteza e´ quillay²⁹,
Termina la fiesta con el aclarar,
Guardaron el canto, el baile y el pan.

Así, paulatinamente, empiezan a aparecer palabras “raras” para el oído chileno y esto porque los pueblos originales de Chile, los que constituían la Primera Nación parecen extranjeros en su propia suelo. Sin tierras, discriminados y relegados a las labores menores y peor pagadas, poco se podía esperar sobre el conocimiento de sus formas culturales. Violeta comienza con este acometido en lo musical. Y esto no solo lo realiza con la gente de la tierra (mapuche) allá en el sur de Chile, sino que lleva su labor de rescate e integración al norte del país. Las melodías, ritmos e instrumentos altiplánicos, quechuas y aymarás (que corresponden al norte de Chile) cobran fuerza y delicadeza en sus composiciones, pero también y para escándalo de los tradicionalistas de la época, para aquellos que defienden un folklore congelado, Violeta resulta una insolencia, no solo por considerar las culturas originales, sino por el diálogo intercultural y el hibridaje en que su obra deviene muchas veces. Ella es la que va a tocar huaynos (ritmos de Norte) con cultrunes (tambores mapuches), ella es la que

²⁶ Trarilonco: trarün – lonco. Trarün: atar, amarrar, ceñir: lonco: cabeza, cabellera. Faja venda que ceñía la frente de los antiguos caciques, además uno de los adornos de la mujer araucana.// Moesbach.

²⁷ Cultrún: tamborcillo de la machi, consiste en un plato de madera (por eso también se llama rali: plato) tapado por una piel de llama o caballo.// Moesbach.

²⁸ Muday: bebida fermentada, hecha de maíz, trigo o cebada. // Moesbach.

²⁹ Quillai : (quillaicillo, quillalles, puquillai): Árbol quillai (Qillaia saponarea), cuyo zumo se usa para lavar y desmanchar. // Moesbach.

va a tocar canciones de Chiloé (sur de Chile) con un cuatro (instrumento de cuerdas venezolano). Es Violeta Parra, dentro de la música popular uno de los primeros esfuerzos multiculturales americanos, pues su obra promueve como hemos dicho el diálogo de las culturas, frente al racismo, la xenofobia, la aporofobia y la intolerancia.

MAÑANA ME VOY PA'L NORTE

Mañana me voy pa'l norte
A cantarle a los nortinos
Tengo lista la trutruca
Mi tambor y mis platillos.

Un esquinazo en la pampa
Le ofreceré al salitrero
Con cogollito de amores
Regalo de los sureños.

Adornaremos la mesa
Con flores de tamarugo
Matizados con copihues
Del copihual³⁰ de Temuco.

Y cuando empiecen a cantar
Que lloren todas las quenás
Tambor del indio palpiten
Al son de todas las penas.

La música y la mitología de la isla de Chiloé, uno de los últimos bastiones españoles del continente con toda su riqueza de expresiones y que la constituyen en un universo particular, también son fuente de inspiración. Ejemplo de ello es esta canción en que personajes de la mitología chilota son los protagonistas.

LA PERICONA SE HA MUERTO

La pericona se ha muerto
No pudo ver a la meica³¹
Le faltaban cuatro reales
Por eso se cayó muerta.

Estribillo

Asómate a la rinconá
Con la cruz y la coroná
Que ha muerto la pericona
Ay ay ay ay ay ay ay ay.

³⁰ Copihual: lugar de copihues. Copihue; la flor más hermosa de la selva araucana; símbolo de la raza cautivada; celebrada en literatura, canto y arte. Lapageria rosea. Hablando con más precisión: la planta se llama colcopiu, hoy designación de la similar, Philesia buxifolia, la flor coshquilla (kodkëlla) y el fruto copiu (copihue). // Moesbach.

³¹ Meica: médica tradicional.

La pericona se ha muerto
No pudo ver a la meica
Le faltaba su milcao
Por eso se cayó muerta.

Estríbillo

La pericona se ha muerto
No pudo ver a la meica
Le faltaban los tamangos
Por eso se cayo muerta.

En este esfuerzo de rescate permanente vemos su vocación pedagógica, lo que resulta doblemente valioso considerando que su formación sistemática fue escasa y que su saber lo arrancó a la tierra misma y al hombre en su vivir. Por esto podemos decir, no con la típica tendencia al homenaje póstumo o a la necrofilia tan recurrente en este sentido, sino como un serio reconocimiento respecto de la obra de Violeta, ya que tiene una valiosa función educativa en la sociedad chilena. Ella muestra los sótanos y rincones, los balcones y patios, las letrinas y jardines, las terrazas y tejados de Chile a los chilenos. Ella nos muestra el espejo propio donde definitivamente habremos de mirarnos y asumirnos históricamente.

Hemos visto como lo político, lo moral y lo cultural determinan el trabajo autoral de esta mujer “ñublense”³². Finalmente nos queda uno de los puntos cardinales, tal vez el que motivó algunos de los mejores temas de la discografía de Violeta. Se trata de cantarle a la vida sobretodo como manifestación de la naturaleza, y siempre movida por el amor y el desengaño. Aunque me parece que nadie tiene autoridad moral para escarbar en los sentimientos de una persona ausente, o el vuelo intelectual para psicoanalizar una mente tan profunda como la de Violeta, porque lo más seguro es que naufrague en las turbulencias o que se quede corto de tiro en el intento, creo que podemos decir y tan solo por su obra, ya que no tuve la dicha de conocerla, que la vida como el acontecer más íntimo del hombre se ha hospedado en las pautas y versos de Violeta seducida por el puro encanto de ser cantada y reconocida en toda su plenitud. A cambio le pide sólo una cosa a la autora y es que sea interpretada en clave de amor, de lo contrario será esquiva y tormentosa. Así es como nacieron los más bellos cantos de amor y desamor, y de entre ellos Gracias a la Vida.

GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes al hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que en todo su ancho
Graba noche y día grillos y canarios;
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos,

³² Ñuble. Nombre de la zona geográfica donde se inserta San Carlos, ciudad de origen de Violeta Parra.

Y la voz tan tierna de mi bienamado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él las palabras que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados;
Con ellos anduve ciudades y charcos,
Playas y desiertos, montañas y llanos,
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano;
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
Así yo distingo dicha de quebranto,
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

En esta hermosa canción, vemos como el amor ilumina la visión vital de Violeta, como el amor es farola existencial de una vida que aparece en una totalidad no habitual, en una totalidad que se ha perdido en los supermercados de última generación o en los debates peloteros en que se juega la vida el hombre actual.

Como contrapartida la nebulosa del desamor, la promesa cumplida de la vida sin amor, y más aún del corazón traicionado. Aquí la vida vale nada. Así al modo de Empédocles, el amor y el odio son los principios externos que mueven la acción, la creación de Violeta de un modo total, nunca antes conjugado por cantor ninguno en Chile y sus riberas.

MALDIGO

Maldigo del alto cielo
La estrella con su reflejo,
Maldigo los azulejos
Destellos de arroyuelo,
Maldigo del bajo suelo
La piedra con su contorno,
Maldigo el fuego del horno
Porque mi alma está de luto,
Maldigo los estatutos
Del tiempo con sus bochornos,

Cuánto será mi dolor.

Maldigo la cordillera
De los Andes y de la Costa,
Maldigo, señor, la angosta
Y larga faja de tierra,
También la paz y la guerra,
Lo franco y lo veleidoso,
Maldigo lo perfumoso
Porque mi anhelo está muerto,
Maldigo todo lo cierto
Y lo falso con lo dudoso,
Cuánto será mi dolor.

Maldigo la primavera
Con sus jardines en flor
Y del otoño el color
Yo lo maldigo de veras;
A la nube pasajera
La maldigo tanto y tanto
Porque me asiste un quebranto,
Maldigo el invierno entero
Con el verano embustero,
Maldigo profano y santo,
Cuánto será mi dolor.

Maldigo a la solitaria
Figura de la bandera,
Maldigo cualquier emblema,
La Venus y la Araucaria,
El trino de la canaria,
El cosmos y sus planetas,
La tierra y todas sus grietas
Porque me aqueja un pesar,
Maldigo del ancho mar
Sus puertos y sus caletas,
Cuánto será mi dolor.

Maldigo luna y paisaje,
Los valles y los desiertos,
Maldigo muerto por muerto
Y el vivo de rey a paje,
El ave con su plumaje
Yo la maldigo a porfía,
Las aulas, las sacristías
Porque me aflige un dolor,
Maldigo el vocablo amor
Con toda su porquería,
Cuánto será mi dolor.

Si bien es cierto, como hemos visto anteriormente, Violeta apela a la reflexión como condición del cantor superior, del cantor que se diferencia del mercachifle pasajero e intrascendente, esta reflexión no es puro intelecto, puesto que el camino que Violeta afirma más enérgicamente como potencia

humanizadora y elevadora, es el del sentimiento. Ella critica el intelectualismo y reduccionismo racionalista propio de la cultura occidental que privilegia el cultivo de la pura razón, relegando la forja del corazón, lo que evidentemente se refleja en una sociedad desequilibrada, en una sociedad que ha optado radicalmente por lo técnico – material, abandonando lo sentimental y lo humanista como algo inútil. Por esto podemos decir que el malestar de la humanidad, que las grandes injusticias por las que atraviesa el mundo tienen su origen en este tremendo desequilibrio. El alma sensible de Violeta percibe esta desgracia, que en el Chile de aquellos años era claramente vivida por una sociedad que empieza a conocer la industrialización, pero que aún tiene grandes sectores de campesinos, mineros y pescadores humildes y explotados. Las razones no han servido para cambiar la actitud de los “patrones” y de grandes sectores insensibles frente al tema, por lo que se hace necesaria la vía del corazón para remover los hielos. Hay que apelar a las razones de Pascal, a “aquellas razones del corazón que la mente no puede comprender”. Así podemos decir que el proyecto cantor de Violeta, sus utopías política, moral, cultural y vital solo pueden ser posibles despertando el sentimiento, que además viene a completar al hombre, que le permite llegar a ser humano. Es necesario entender que no se trata de “... refinamiento cultural. Mientras no se haga una nivelación de ambas potencias... la cultura está en peligro de muerte” nos ha dicho Ortega de manera profética. De esta manera Violeta exige una razón con sentimientos o un sentir racionalmente, que evite el vivir intelectualmente con el sentimiento adormecido o negado, porque ve en ello el origen de la injusticia y el desamor. Se trata de recuperar la vía del hombre entero. Como consecuencia de este propósito el lenguaje de Violeta deviene cargado de imágenes y razones. Esta defensa del sentimiento queda plasmada hermosamente en la canción Volver a los 17, que compone motivada por un romance con un compañero suizo menor que ella.

VOLVER A LOS 17

Volver a los diecisiete
Después de vivir un siglo
Es como descifrar signos
Sin ser sabio competente
Volver a ser de repente
Tan frágil como un segundo
Volver a sentir profundo
Como un niño frente a Dios
Eso es lo que siento yo
En este instante fecundo.

Mi paso retrocedido
Cuando el de ustedes avanza
El arco de las alianzas
Ha penetrado en mi nido
Con todo su colorido
Se ha paseado por mis venas
Y hasta la dura cadena

Con que nos ata el destino
Es como un diamante fino
Que alumbra mi alma serena.

Estríbillo:
Se va enredando, enredando
Como en el muro la hiedra
Y va brotando, brotando
Como el musguito en la piedra
Ay sí, sí, sí.

Lo que puede el sentimiento
No lo ha podido el saber,
Ni el mas claro proceder
Ni el más ancho pensamiento,
Todo lo cambia el momento
Cual mago condescendiente,
Nos aleja dulcemente
De rencores y violencias,
Sólo el amor con su ciencia
Nos vuelve tan inocentes.

El amor es torbellino
De pureza original,
Hasta el feroz animal
Susurra su dulce trino,
Detiene a los peregrinos,
Liberar a los prisioneros
El amor con sus esmeros
Al viejo lo vuelve niño
Y al malo solo el cariño
Lo vuelve puro y sincero.

De par en par la ventana
Se abrió como por encanto,
Entró el amor con su manto
Como una tibia mañana,
Al son de su bella diana
Hizo brotar al jazmín,
Volando cual serafín
Al cielo le puso aretes
Y mis años en diecisiete
Los convirtió en querubín.

Por esto Violeta cree fuertemente en el alma joven, que es más hija de la pasión y el sentimiento, que de la razón calculadora y fría. Es en el hombre joven y más aún en el alma joven, plena de ideales, donde los cantos de Violeta pueden ser sentidos y vividos a concho y no en aquellos que han sido tocados “por la derrota de la ancianidad” en palabras de Pablo de Rokha. Es la mano estudiantil, unida con la mano fuerte de los sufridos

mineros y obreros, con la mano húmeda y gélida de los pescadores, con la mano agrietada de sol del campesino, con la mano traicionada del indio, con la mano dulce de mujer, que la utopía parriana puede soñarse siquiera.

ME GUSTAN LOS ESTUDIANTES

¡ Que vivan los estudiantes,
Jardín de las alegrías ¡
Son aves que no se asustan
De animal ni policías
Y no le asustan las balas
Ni el ladrar de la jauría.
Caramba y zamba la cosa
¡ Que viva la astronomía ¡
¡ Que vivan los estudiantes ¡
Que rugen como los vientos
Cuando les meten al oído
Sotanas o regimientos ¡
Pajarillos libertarios,
Igual que los elementos.
Caramba y zamba la cosa
¡ Vivan los experimentos ¡

Me gustan los estudiantes
Porque son la levadura
Del pan que saldrá del horno
Con toda su sabrosura,
Para la boca del pobre
Que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa
¡ Viva la literatura ¡

Me gustan los estudiantes
Porque levantan el pecho
Cuando les dicen harina
Sabiéndose que es afrecho,
Y no hacen el sordomudo
Cuando se presenta el hecho.
Caramba y zamba la cosa
¡ El código del derecho ¡

Me gustan los estudiantes
Que marchan sobre la ruina.
Con las banderas en alto
Va toda la estudiantina:
Son químicos y doctores,
Cirujanos y dentistas.
Caramba y zamba la cosa
¡ vivan los especialistas ¡

Me gustan los estudiantes
Que van al laboratorio,
Descubren lo que se esconde
Adentro del confesorio.
Ya tienen un gran carrito
Que llegó hasta el Purgatorio
Caramba y zamba la cosa
¡ los libros explicatorios !

Me gustan los estudiantes
Que con muy clara elocuencia
A la bolsa negra sacra
Le bajó las indulgencias.
Porque, ¿hasta cuándo nos dura,
Señores, la penitencia ?
Caramba y zamba la cosa
¡ que viva toda la ciencia !

Queda agregar para concluir este pequeño acercamiento a la obra de Violeta Parra, que un factor permanente en la vida de Violeta va a ser el dolor, el dolor por hechos familiares, el sufrimiento por el mal amor, el desengaño y la traición amorosa y el dolor que impera en el ambiente social. Violeta logra transformar el dolor en creación. En los caminos del sufrimiento va afinando su conciencia, su guitarra y haciendo más sutil su alma. Ella canta el dolor porque lo ha sufrido, la injusticia para ella no es lejana, pero recordando a Nietzsche en el sentido de que “el palo que no me mata me hace más fuerte”, en Violeta esto es una realidad y por esos podemos nuevamente decir que el vivir, el luchar y el cantar se han encarnado en su persona y se conjugan uno en Violeta Parra. Su resistencia se hizo canto, su dolor se hizo verso y su desamor multiplicó la espiga de la creación en diversidad de formas, en esperanza para los pobres y explotados y para todo el que aspira a un mundo menos injusto.

Y LA SEMILLA VOLÓ...

La espiga del canto parriano voló a otras generaciones dando origen al “Canto libre de América” y a la “Nueva Canción Chilena”, siendo este último movimiento la mejor expresión artística de un tiempo que exige reformas sociales, políticas y económicas profundas y que culmina con el Gobierno de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende. “No hay revolución sin canciones” reza uno de los slogan del gobierno popular.

La canción tradicional y campesina serán de gran importancia en el quehacer recopilatorio de Violeta. Desentrañó el canto campesino de la memoria de ancianos cantores de los diversos pueblos y localidades de Chile, inaugurando el oficio en el país. Su oído sensible se impregna de vivencias y ritmos donde no faltan las cuecas³³, sirillas, parabienes, huaynos, aires, mazurcas, resbalosas, rines, polkas, valeses, cantos de angelitos, cantos a lo humano y a lo divino, configurando con su genialidad un calidoscopio musical único, que con su dinámica autoral será la base de la Nueva Canción Chilena, que es talvez, uno de los mejores momentos musicales de la historia de la música popular chilena y latinoamericana con

³³ Cueca: Baile nacional de Chile.

exponentes de la talla de Víctor Jara, Rolando Alarcón, Inti Illimani , Quilapayún, Patricio Manss, Quelentaro, Ángel e Isabel Parra y otros de gran nivel creativo e interpretativo. Pero es Violeta Parra quien cambia la proa musical de Chile. Pues antes de ella el cancionero fundamentalmente devenía cursi ramplón y descriptivo. Recordando una entrevista radial con mi amigo Gastón Guzmán del Quelentaro, grupo perteneciente a la Nueva Canción se nos aclara la película. “Habría que volver a los años cincuenta y pensar que la música hasta ese tiempo era de carácter tradicional. Al llegar los años sesenta surgen dos vertientes. Una que se va a preocupar más de la parte musical, experimentando, innovando en la parte armónica y donde destaca Luis “chino” Urquidí. Estamos hablando del Neofolklore. Por otra parte surge un canto que va a humanizar y que va a retratar la realidad social, poniendo un énfasis en los textos. Esta es la Nueva Canción Chilena”, donde destacan los artistas anteriormente nombrados. Pero quien ha provocado el quiebre del continuo, posibilitando las nuevas formas es Violeta Parra.

Para ambientarnos en el Chile musical de mediados de la década de los 60 el gran músico Horacio Durán del grupo Inti illimani nos dice: “la onda musical que había en Chile era muy importante, eran popularísimos. Bueno, la Violeta desgraciadamente había muerto, pero ella era muy popular también. Víctor jara, Ángel e Isabel Parra, Patricio Manss, Rolando Alarcón. Bueno había toda una tradición de canto folclórico... Bueno nosotros conocíamos muy bien a Héctor Pavez, Millaray, el Cuncumén, etc., ...El grupo Lonquimay con Richard Rojas en fin. La verdad es que la actividad folclórica en ese tiempo... con todas las discrepancias que hubiere era muy importante, ocupaba un espacio que competía, de igual a igual, en algunos momentos con música que venía de afuera, por lo tanto había un renacer de la actividad musical chilena y nosotros nacimos con esta influencia. Las relaciones personales entre nosotros eran súper buenas, por supuesto cargadas de principio y contenidos y nosotros nos sentíamos individualmente y como conjunto involucrados en una lucha nacional, sea de los estudiantes, de los trabajadores de Chile por la conquista de lo que fue después el gobierno de Allende... pero en lo personal... mira lo pasábamos el descueve³⁴, tomábamos las guitarras, los charangos, las queñas, los bombos y nos subíamos a una micro y partíamos a tocar a una población, a un colegio a donde fuera... a un hospital, a la cárcel... tocando porque nos gustaba tocar”.

Por esto tenemos que decir que el trabajo de Violeta y luego de los componentes de la Nueva Canción Chilena, movimiento al que Violeta da origen, constituyen una verdadera muestra de resistencia al poder del dinero y la injusticia, de la moda, de la idiotez y de la transculturización. Eduardo Guzmán (Quelentaro) exponente de la Nueva Canción Chilena al ser consultado por la difícil sobrevivencia cultural latinoamericana, ante el intento de un monopolio cultural por parte del mundo sajón, por los medios de comunicación es enfático al decir “ Yo creo que en cualquier instante de la historia nuestra, voy a decir latinoamericana ha sido muy difícil penetrar al gran público con canciones criollas. Siempre hay algo que lo impide. En nuestra juventud (tiempos de difusión de Violeta) por ejemplo estuvo el advenimiento del rock en América Latina, con la presencia de Elvis Presley, Billy Halley y sus cometas, Ricardito y sus Gatos y todos los compañeros de curso de barrio formaban grupos que se llamaban Seven Stars... Y para nosotros fue... aparentemente, nuestra actitud fue reaccionaria, porque

³⁴ Descueve: modismo que en Chile corresponde a pasar muy bien.

nosotros estábamos en contra de esa penetración. Entonces al darse cuenta de que si uno es reaccionario, está deteniendo el avance de la cultura y del tiempo, lo que elegimos fue, cómo hacemos otra cosa, una acción, no una reacción para que le haga el peso a esta penetración, y empezó toda esa juventud a sacar canciones de la tierra, de los trabajadores, sociales, de compañerismo, de amistad y el resultado ustedes lo vieron fructificó, se extendió por todas partes de América”. Luego al preguntarle cómo es posible ese movimiento, siendo tan desiguales los medios de penetración social, con un movimiento rock prácticamente mundial. ¿Cómo es posible que la cultura nuestra pueda respirar por esta ventana que constituyen ustedes mismos? “Bueno a puro ñeque³⁵, a porfía, con coraje, corazón... ?, a lo que agrega su hermano Gastón “... yo pienso que esta situación de creatividad de los cultores chilenos, no se da de vuelta otra vez, porque han pasado tres décadas ya, y no se ha vuelto a repetir ese momento como decía Eduardo hace un momento histórico. Y pienso que va a pasar un buen tiempo más... en que... no va a pasar de vuelta otra vez.”

De hecho, no ha surgido un movimiento con la coherencia y fuerza de la Nueva Canción Chilena, pero también porque la dictadura, poco a poco, va eliminando todo atisbo de resistencia cantora³⁶. Todo lo que tiene contenido es peligroso y debe ser erradicado³⁷. Para esto se crean instituciones inquisitorias que hacen listas negras de artistas y canciones que no pueden tener espacio de difusión³⁸. Los espacios televisivos, radiales, los festivales son controlados exhaustivamente por “artistas” funcionarios de confianza que tienen la labor de podar lo que se escucha en Chile y denunciar a sus colegas por el hecho de pensar distinto durante veinte años³⁹. No creo conveniente nombrar a los personajes e instituciones por lo despreciable de su labor, pero creo interesante realizar un estudio sistemático sobre el tema porque está íntimamente relacionado con el silencio de la música chilena.

A pesar de las dificultades, las generaciones que deben soportar el exilio al interior de Chile se impregnan de esta tradición musical y comienzan su camino cuesta arriba de resistencia cantora. Ni la muerte de

³⁵ ñeque: m. Fuerza, nervios, vigor, valor, bríos. Muy usado Tener (mucho) ñeque ser fuerte y valiente, Echeverría 204 // Lenz.

³⁶ Si hay un movimiento de continuidad musical consecuente con la Nueva Canción Chilena está constituido por lo que se denomina el Canto Nuevo, donde sobresalen figuras como Santiago del Nuevo Extremo, Oscar Andrade, Eduardo Gatti, Arack Pacha y otros a los que se nos inscribe en este momento musical. Este movimiento es favorecido por espacios televisivos ampliamente populares como Chilenazo y Esquinazo.

³⁷ En los canales de TV hay una fuerte censura conceptual. Recuerdo, que en varias oportunidades y en los distintos canales, nos revisaban los textos y nos “proponían” los cambios conceptuales y las canciones a ejecutar. Esto no lo expongo con resentimientos de ningún tipo, pues creo que en ese momento estas inocentes gestiones eran parte de lo cotidiano y lo propio de un gobierno basado en el dogmatismo y la fuerza. Lo penoso es que esta labor de resguardo fuera realizada por músicos para con músicos de un mismo suelo.

³⁸ Dentro de estas instituciones podemos destacar a DINACO (Dirección Nacional de Comunicaciones) La Secretaría de Relaciones Culturales es un ente que también supervisa festivales, eventos, premios, etc...

³⁹ El intento de silenciar la música de contenido se ve favorecido por ciertos artistas. Un ejemplo lo constituye el Semillero de Artistas que surge como una idea de Alejandro Bianchi, Chino Urquidí y quien escribe allá por los años Ochenta. La idea era crear la primera escuela de artistas populares. Chino Urquidí tomó el proyecto, lo politizó y lo constituyó en una instancia para silenciar a los noveles creadores e intérpretes que tenían una visión crítica de la sociedad de su tiempo. Mi gran amigo Urquidí me invitó a participar del proyecto, pero rechacé la invitación. Bianchi tampoco participó del proyecto.

Violeta, ni el asesinato de Víctor Jara lograron apagar la mecha encendida. Es más, cada día surgen nuevas expresiones, intérpretes, libros, instituciones... en fin, que son la continuación en cierto modo y la más fiel expresión de un canto que naciera más hijo del mérito que del éxito y más cercano al hombre y su entorno que las propuestas que hoy imperan. La vida de Violeta es un paradigma válido y legítimo para un Chile que a ciegas trata de encontrar su identidad, sus canciones son un cargamento de valores para un Chile demasiado preocupado por lo material y el dinero, y una conciencia que retumba permanentemente en un mundo artístico donde la mayoría ha preferido el oficio de la ubicación y el olvido como formas de vida. Dentro del mundo de la Canción Popular, Violeta realmente es un símbolo de resistencia y consecuencia con los principios que inspiraron sus canciones y su vida. No quiero que se entienda que lo destacable de la vida de Violeta consiste en ese martirio que muchas veces se espera de los artistas para consagrarlos o glorificarlos. Lo que sí es destacable en ella es su talento, su conciencia, su sensibilidad y consecuencia, que la distinguen profundamente, seriamente de muchos cantores populares, que teniendo gran talento, no han tenido una coherencia moral y vital que avalen su obra y canto⁴⁰ y de otros que han tenido giros existenciales y artísticos tan grandes como contradictorios.⁴¹

ALGUNOS DATOS DE LA VIDA...

Violeta nació en San Carlos, localidad sureña cercana a Chillán, provincia de Ñuble, en lo que hoy se denomina la Octava región el día 4 de Octubre de 1917. Hija de Clarisa Sandoval, una cantora campesina y de un profesor primario con algunos conocimientos musicales. Roberto Parra, hermano de Violeta al ser consultado en mi programa radial “Con la Bandera al tope”, sobre la importancia que le daba a la genética en su familia, que por lo demás le ha entregado al país decenas de músicos, poetas, cantores, dramaturgos, etc... nos dice “... yo recuerdo a mi abuelo José Calixto Parra, peleó en la Guerra del 79⁴², tocaba precioso la guitarra, porque yo tengo 73 años ya y él tocaba guitarra, mi abuela por consiguiente. Mis tíos por parte de mi mamá. Mi mamá una cantora campesina y mi abuelita tocaba muy lindo la guitarra, viene todo esto de atrás.”.

⁴⁰ Esto me recuerda las palabras de un dirigente de los presos políticos al que le hicimos entrega junto al poeta Cesar Soto de una producción poético – musical (Otra Temporada en el Infierno - 1988) realizada justamente para los detenidos por ideología. “Hay muchos que han venido hasta la cárcel pública para la pura foto”. En este sentido en España también conocí artistas que tenían una visión muy crítica sobre la contradictoria vida de algunos cantautores. Por esto Violeta se convierte en un enorme y válido paradigma para los jóvenes creadores hasta el día de hoy.

⁴¹ Al respecto y como ejemplo Christopher Rollason, ha escrito un artículo en La Revista Crítica de Ciencias Sociales, N° 13 Febrero de 1984, de la Universidad de Coimbra, llamado; Bob Dylan: Do Radicalismo a Reaccao. En este ensayo, hay un análisis de la vida la vida y la obra del legendario artista norte americano que lo presenta primeramente con un alineamiento claramente político y contestatario frente a la autoridad, el racismo, etc... luego lo ubica en una posición anarco – individualista, antisistémica, para convertirse gradualmente hacia la derecha, proceso que tiene su culminación cuando se convierte al cristianismo y pasa a integrar el movimiento reaccionario “born – again”. De este modo todos los problemas sociales, desigualdades e injusticias quedan en manos de Dios. Dylan según el autor con esto firma un pacto con la clase dominante e invita a una aceptación pasiva de una realidad que antes había condenado duramente. He querido citar este artículo, porque muchas y diversas serán las opiniones respecto de Violeta, pero es difícil que se pueda hablar de inconsecuencia frente a los principios y valores que sustentó en sus canciones.

⁴² Se refiere a la guerra del Pacífico, que sostienen Bolivia y Perú con Chile.

Violeta sigue sus cursos primarios y un año en la escuela normal, pero las necesidades económicas la obligan a abandonar sus estudios para dedicar su tiempo al trabajo de la tierra y poder contribuir con sus padres. Ya joven tiene conocimiento de la tradición cantora campesina y de las formas musicales propias del entorno y que nunca habría de abandonar totalmente. Luego viaja a Santiago teniendo cerca de veinte años. En 1937 se casa con Luis Cereceda, con el que tiene dos hijos, Isabel y Ángel, con los que viaja y comparte el oficio cantor en teatros, circos y boliches a lo largo del país.

Ya por la década del 50 su trabajo de recopilación es intenso y productivo. Llegada a la ciudad asume una postura comprometida. Desarrolla además de la actividad composicional, la de artesana en arpilleras, pintura, intérprete. También escribe el libro Décimas y Poesie Populaire des Andes editado en París por Francois Masperó. Hay que volver a destacar la importancia de Nicanor en la formación de todos sus hermanos. Luego el año 1964 Violeta va a París, donde canta y expone sus creaciones en arpillera y bordados en el Louvre, siendo muy bien criticada

ESCUCHAME PEQUEÑO

Soy una chilena
Que nunca fue a la escuela
Al contrario, en el jardín
Yo atrapaba mariposas

En la calle cantaba
Como un pobre pájaro perdido
En la noche las estrellas
Del cielo me respondieron:
Ten cuidado mi pequeño.

Cómo es que estoy en París
Es un ángel que me ha traído
De la historia de brujos
O de un sueño de niños
Oh! París, buen amigo de mi corazón.

Es mi hermano quien me hizo
Conocer la música
Es mi hermano quien me dijo
Hay que trabajar la arcilla.
Él me dijo: los aviones
Van derecho hasta París
No tengas miedo, tus trabajos
No tienen nada que hacer aquí
Ten cuidado mi pequeña.

Cómo es que estoy en París
Es un ángel que me ha traído
De la historia de brujos
O de un sueño de niños
Oh! París, buen amigo de mi corazón.

Luego el reconocimiento universal a esta mujer que constituye una genuina expresión artística popular, un verdadero fenómeno cultural de alternativa no solo para estudiantes e intelectuales, sino un fenómeno cultural de masas, que ha trascendido la cordillera de su Chile natal. Y como conclusión el suicidio, expresión final de una vida plena, intensa y adolorida. En seres como Violeta, la vida y la muerte son lo mismo determinado por un ideal, pues ella no niega la vida, sino que reafirma el vuelo del corazón en el desamor, que es lo mismo que reafirmar la plenitud con que vivió, desechando la conformidad de una vida en tonos menores.

BIBLIOGRAFÍA

-ESTE TRABAJO SE HA REALIZADO GRACIAS AL ENVIO A ESPAÑA DE LAS CANCIONES DE VIOLETA PARRA POR PARTE DE LA SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR.

-BARRAZA FERNANDO, *la nueva canción chilena*, Editora Nacional Quimantú, Santiago de Chile, 1972.

-DE AUGUSTA, FELIX JOSÉ, *Diccionario Araucano tomo I*, Imprenta y Editorial San Francisco, Padre Las Casas, Chile, 1966.

-LENZ, RODOLFO, *Diccionario Etimológico de las Voces Chilenas Derivadas de las Lenguas Indígenas Americanas*, Universidad de Chile, Santiago de Chile, sin fecha de Edición.

-MARTINEZ REVERTE JAVIER, *Violeta del Pueblo*, Visor, Madrid, 1996.

-MOESBACH, ERNESTO WIHELM DE, *Voz de Arauco*, Imp. San Francisco, Padre Las Casas, Chile, 1976.

-ORTEGA Y GASSET, *¿Qué es Filosofía?*, Alianza Editorial, Madrid, 1998.

-PARRA VIOLETA, *Cantos Folklóricos Chilenos*, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1979.

-PARRA VIOLETA, *Décimas, Autobiografía en Versos Chilenos*. Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1970.

-ENTREVISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “*Con la Bandera al Tope.*”
Producido y conducido por Héctor Molina en las Emisoras de la Universidad de Santiago de Chile.

-ENTREVISTA A HORACIO DURAN 22 y 29 de Mayo 1994

-ENTREVISTA A ROBERTO PARRA 26 de Junio de 1994

-ENTREVISTA GASTÓN Y EDUARDO GUZMÁN 12 de Junio de 1994

-ENTREVISTA A ANGEL PARRA Sin fecha

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”,
CEME: <http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo.

© CEME web productions 2003 -2008