

La trova anarquista: la música como metáfora de la libertad.

COLABORADORES ANÓNIMOS HOMMODOLARS :: 20/10/2005

La tradición, antiquísima, de plasmar en las composiciones musicales las ideas de descontento social, nos acercan a la trova de corte anarquista. Cuando conocemos la canción-protesta, lo hacemos con ciertos prejuicios sobre la misma. La frecuente asociación de la trova revolucionaria con la izquierda marxista, supone una marginación de otros imaginarios, de otras filosofías; y, sin duda, los trovadores de inspiración anarquista, han sido presa de este desconocimiento. Sin intentar victimizar a ningún grupo político, creo importante sacar a flote el canto social que cuestionaba la desigualdad social, el militarismo y las tradiciones autoritarias, buscando posicionar un enfoque válido, sobre la realidad vivida, me refiero, con esto, a los compositores libertarios.

Inicios

Hace un siglo más o menos, en medio de una creciente efervescencia social, aparecen, en Estados Unidos, por ejemplo, cantores que acompañaban las reivindicaciones obreras con las notas de su guitarra. En el país del norte, la creación, en 1905, de la I.W.W.(Industrial Workers of the World), influenciada por principios anarquistas más el sindicalismo industrial, presupone una confrontación de intereses entre grupos sociales diversos. Es dentro de esta agitada vida social, donde fulgura la figura de un recordado y respetado Joe Hill. Oriundo de Suecia, Joseph Hillström, llega como inmigrante a Estados Unidos, afiliándose a la IWW. Involucrándose en las luchas obreras, compone pegajosos cánticos para ser interpretados en medio de las reuniones sindicales, utilizando una fórmula exitosa: tomaba las melodías de canciones conocidas en el entorno social, adaptándola a las realidades y necesidades de los oprimidos.

Sin duda, dio sus frutos, pues hasta hoy se recuerdan sus melodías*.

Hice alusión al ejemplo de Joe Hill, para recalcar que la trova anarquista iba de la mano del descontento de los obreros, campesinos y estudiantes, enarbolando la bandera de la libertad y la justicia económica, en contraposición a la práctica autoritaria y explotadora de la sociedad capitalista. Mas, jamás la "militancia" al movimiento anarquista quiso posicionarse como una limitación a la capacidad creadora de un individuo-somos libertarios, no marxistas, pues aquello no va de la mano de la visión àcrata del artista.

Para el anarquismo, el arte es manifestación creadora de la interioridad humana, pero a la vez, configuradora de la vida colectiva. Quizás, existieron trovadores libertarios, que lo entendiesen de otra manera, pero en general la trova anarquista(Brassens, Leo Ferré, Guevara, Gutrie) nos entrega una rica calidad artística, como también el continuo renacer de su follaje.

El canto popular estadounidense y el anarquismo

El adentrarse en la vida musical, nos entrega dichas y sorpresas. Una de ellas, fue la que me comentó un compañero venezolano-Rafael Uzcategui-, en Santiago de Chile, cuando vislumbró la gran influencia ejercida por los trovadores anarcos en el canto popular gringo.

Sin duda, existe un prejuicio hacia "el norte" pues la CIA , empaña a cualquier nación. Mas, la música popular de Estados Unidos, esta fuertemente ligada con el anarquismo. En el inicio de mi ensayo, hice alusión a la figura de Joe Hill, pero el es sólo una ola en el mar del canto popular, ya que años después surgiría otro magnífico creador: Woodrow Guthrie. Guthrie, para muchos, es el padre de la canción protesta, pues recorría con su guitarras y melodías, gran parte del territorio estadounidense, para mostrar la realidad del campesino y del obrero, es decir, las vidas de los postergados. Comenzó a cantar en la década del 30. Pero su legado se conserva hasta hoy; es más, trovadores de la talla de Bob Dylan o Joan Baez, en su repertorio han interpretado canciones de este inolvidable folk-singer anarquista, cantándolas ,por ejemplo, en Woodstock. En todo caso, la riqueza musical del país del norte, en relación los trovadores libertarios, no se limita a Hill o Guthrie, pues en la década del 60, tenemos a un IWW, Phil Ochs y en la actualidad a otro "wobbly", Bruce "Utah" Phillips.

La trova francesa y los anarquistas

Siguiendo nuestra exposición relativa al canto anarquista, nos detendremos en el país de Rimbaud y de Proudhon, Francia. Con este país, sucede lo mismo, que con Estados Unidos, es sorprendente el nexo entre la creación musical y el anarquismo. Y es tan así, que de los tres pilares de la canción francesa contemporánea, dos fueron anarquistas. Con esto me refiero a Georges Brassens y Leo Ferré. El tercero es Jacques Brel.

Brassens y Ferré, recordados compositores, militaron a su vez, en asociaciones anarquistas y también colaboraron, con la prensa libertaria de la época.

Personalmente, conozco algo más, el legado de Georges Brassens. Su trayectoria artística, musicalmente hablando, fue fecunda y admirada. Sin olvidar que ha sido homenajeado por compositores de la talla de Paco Ibáñez, Joaquín Carbonell, Joaquín Sabina ,y en Chile ,por Eduardo Peralta.

La trova brasseniana, contiene un don especial que con su simpatía y frescura, nos recuerda las mañanas de Septiembre. Su ironía y disconformidad, va acompañada de una inmensa ternura. Canciones como "le testament" (el testamento) y "le petit marguerite", son el mejor ejemplo de la singular síntesis de este gran trovador.

Por su parte, Leo Ferré, pareciese más "serio" en sus composiciones. Temas como "Avec le temps »-con el tiempo- traen a la memoria una poesía más intrincada, para nada fácil, de hecho algunos le llaman "el último de los poetas malditos de Francia".

De igual manera, importante es recordar a Sergé Utgé Royo, cantautor anarquista galo; con una prlífica trayectoria, como también con un importante "compromiso" con las organizaciones libertarias francesas.

Y el sur del mundo....itambién canta!

La llegada de las ideas anarquistas a nuestra "américa morena" podemos remontarla pasada la medianía del siglo XIX. En México, la influencia de Platino Rodakanati-no sé si esta bien escrito-; En Uruguay la sección filo anarquista de la AIT(Asociación internacional de trabajadores-creada en 1872; mas ,sin duda, fue Argentina el pricipal foco de inmigrantes anarquistas.

La historia social de nuestro continente, fue durante mucho tiempo, escrita por los cultores del marxismo. Estos ,ligados a los partidos comunistas de sus respectivos países,

desdeñaron la influencia del anarquismo en el continente. Por eso resulta a momentos tan complicado la investigación histórica relativa a las ideas ácratas en el "sur del mundo". No obstante aquello, igual podemos bosquejar ciertos elementos que nos permitan continuar nuestro trabajo sobre el canto anarquista.

A comienzos del siglo XX, "la cuestión social" , se alzaba como el gran reto de los gobiernos del continente americano. Y muchas veces ante la negativa de los mismos a las reivindicaciones obreras, los obreros y campesinos llevaron a cabo actos de "acción directa", que terminaron muchas veces con brutales masacres.

Ante esta panorama de desigualdad social, payadores y compositores de tangos, a modo de ejemplo, comienzan a cantar las luchas del obrero en pos de su emancipación.

Componían melodías "alegres" y "tristes", según la ocasión; la paya libertaria en Argentina contó con nombres como los de Martín Castro. El cual se convirtió en referente indiscutido de la canción protesta.

Actualmente, en Ecuador esta Jaime Guevara, el cual ,además de participar en el cd. "Notas de libertad' editado por los compañeros de Venezuela, mantiene viva la guitarra libertaria en su país.

El trabajo relativo al canto anarquista, merece un desarrollo más extenso, pero que supera el objetivo de mi escrito.

Músicos y anarquistas.

Francia:

La obra de Georges Brassens

Leo Ferré

Estados Unidos:

Joe Hill

Woody Guthrie

Phil Ochs

Bruce "utah" Phillips

América del Sur:

Martín Castro, argentino;

Jaime Guevara; ecuatoriano.

Entre Otros....

Kolectivo Hommodolars Difusion de Luchas e Ideas

https://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/la_trova_anarquista_la_musica_como_metaf