

'Construcción', de Chico Buarque, cumple 50 años. ¿Por qué esta canción es una obra maestra?

MANTOVANNI COLARES :: 19/12/2021

Elegida como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Refleja, como pocas, la dura vida de explotación laboral en América Latina

Construcción (Construção - 1971), es la gran carta de presentación de quien tenía ya cuatro discos editados entre 1966 y 1970, en los que comenzó su andadura con temas variados, situaciones que iban desde el carnaval hasta el amor.

Y aunque en ese momento era joven, 26 años, ya nos revela en esta obra toda su madurez creativa. En este álbum -que lleva el mismo nombre de una de las diez canciones que lo componen- comenzamos a saber de la dimensión de Chico Buarque de Hollanda.

Una producción en la que presenta un estilo que lo acompañaría a lo largo de su trayectoria musical, hasta la actualidad. Las canciones llevan un lenguaje teatral en sus entrañas, están cosidas de tal manera en el disco que se percibe una narración como si fuera una sola historia.

El oyente recorre las canciones en secuencia, como si se tratara de un musical que desentraña la vida dramática del trabajador que nunca llegará a ningún lado, aunque cambien las perspectivas de las situaciones en las que se ve envuelto en su doloroso caminar.

En época de dictaduras militares

Los versos de la canción *Construção* se repiten en un momento determinado, haciendo el cambio de la última palabra, en un verdadero juego de alternancia de sentimientos (letra en castellano al final).

Cada final del verso representa el intento de una nueva vida para el obrero; es como si él estuviera dando vueltas, ya que en el sistema al que está atascado nada puede cambiar su destino.

En ese año, 1971, la opresión política se extendía por toda América Latina, materializada en dictaduras militares para aplastar la garantía básica de la dignidad de cualquier ser humano, además de favorecer la explotación excesiva de la fuerza laboral.

En este escenario aterrador, de predominio del poder, Chico trae al centro de su obra musical la figura de quienes no tienen ese poder, por el contrario, son víctimas de él. El trabajador y su mundo.

Sigamos, pista a pista, la secuencia de canciones de *Construção*, el álbum. En mi lectura libre -como debe ser en todo arte- *Deus lhe Pague* sería la apertura del musical, recordando

la técnica del teatro griego antiguo, en el que el drama lo iniciaba un coro, formado por actores que se mantenían alejados de la acción principal, y que dio información al público para entender y seguir el espectáculo.

En esta canción ya se habla de la muerte del trabajador en su trabajo, de la humillación que sufre por parte de los poderosos durante su vida, sea cual sea el poder -político, económico, religioso- hasta el punto de agradecer incluso el aire que respira, en una interjección de asombrosa sumisión:

“¡Dios te pague!”.

En secuencia, viene el desvaído día a día del trabajador (*Cotidiano - Cotidiano*), después, el reconocimiento del propio trabajador, que no trata a su amor como debería (*Desalento - Desánimo*).

La muerte

Luego llega al trabajo para otro día actuando como una máquina, pero sucede la tragedia que se anunció; cuando no por el peso de la vida imponiendo malas condiciones laborales, por suicidio por no soportar más ese peso (*Construção*).

Sí, el verso *y flotó por el aire cual si fuese un pájaro* en esta canción, puede ser una indicación de que no tropezó con los andamios del edificio, sino que saltó hacia la muerte.

Durante ese último vuelo, soñaría despierto, en segundos, todo lo que sucedió en su vida y lo que debería haber hecho: la unión de todos los trabajadores en busca de mejores días (*Cordão - Cordón*), el coraje de decirle a su esposa que debería vivir su vida e ir en busca de otros amores (*Olha Maria - Mira Maria*, hecha en asociación con Vinicius de Moraes y Tom Jobim)...

El miedo a ser detenido por la dictadura y tener que salir del país (*Samba de Orly*, hecha con Vinicius de Moraes y Toquinho), el reencuentro con la mujer y revivir el amor en su plenitud (*Valsinha - Pequeño Vals*, hecha con Vinicius de Moraes), la imagen del hijo de obrero y su esposa, creando una hermosa historia de cómo habría nacido (*Minha História*, inspirada en *Gesubambino*, de Lucio Dalla y Pallottino)

Y al final de este musical, el verdadero narrador, el propio Chico, aparece en el centro del escenario, cantando a su hija recién nacida, Helena, diciendo que la realidad es dura y es mejor dormir (*Acalanto - Canción de cuna*). Cierran las cortinas.

Nada cambia para el trabajador

Cincuenta años de *Construção*, una canción y un disco marcados por el drama de su época y también de esta. Poco ha cambiado en la triste realidad de la vida del trabajador.

Solo el arte soberano de un Chico Buarque logra poner como protagonista a ese hombre que *comió sus frijoles con arroz cual si fuese un príncipe*, porque la verdadera realeza es la autenticidad, esta la tiene el trabajador, con su comida sencilla pero honesta.

El arte elige sus valores, Chico inmortaliza la figura relevante del obrero, no la de los poderosos; estos terminan. *Construção* logró mostrarnos esto de una manera amplia, *ladrillo con ladrillo en un diseño mágico*.

Letra en castellano

*Amó aquella vez como si fuese la última
Besó a su mujer como si fuese la última
Y a cada hijo suyo cual si fuese el único
Y atravesó la calle con su paso tímido
Subió a la construcción como si fuese máquina
Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas
Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico
Sus ojos embotados de cemento y lágrimas.*

*Sentóse a descansar como si fuese sábado
Comió sus frijoles con arroz cual si fuese un príncipe
Bebió y sollozó como si fuese un náufrago
Danzó y se rió como si oyese música
Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico
Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro
Y terminó en el suelo como un bulto flácido
Y agonizó en el medio del paseo público
Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.*

*Amó aquella vez como si fuese el último
Besó a su mujer como si fuese la única
Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo
Y atravesó la calle con su paso alcohólico
Subió a la construcción como si fuese sólida
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas
Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico
Sus ojos embotados de cemento y tránsito.*

*Sentóse a descansar como si fuese un príncipe
Comió sus frijoles con arroz cual si fuese el máximo
Bebió y sollozó como si fuese máquina
Danzó y se rió como si fuese el próximo
Y tropezó en el cielo cual si oyese música
Y flotó por el aire cual si fuese sábado
Y terminó en el suelo como un bulto tímido
Agonizó en el medio del paseo náufrago.*

Murió a contramano entorpeciendo al público.

Amó aquella vez como si fuese máquina

*Besó a su mujer como si fuese lógico
Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe
Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico
Murió a contramano entorpeciendo el sábado.*

laruedasuelta.com / La Haine

<https://www.lahaine.org/mundo.php/construccion-de-chico-buarque-cumple>