

VIOLETA PARRA: POESÍA Y MÚSICA

Pablo Délano Thayer¹

RESUMEN:

La ponencia aborda las diferentes maneras con que Violeta Parra musicalizó su poesía en el formato de la canción; la importancia y proyección de su etapa como recopiladora y difusora del folclor musical chileno –lo que será la base para sus composiciones poético-musicales–; sus experiencias artísticas en Europa y en algunos países latinoamericanos.

El paso de una expresión musical local, a un reconocimiento universal de la obra de Violeta Parra, se ilustra con fragmentos de cinco canciones cuya temática es el amor, con un breve análisis como orientación.

Palabras claves: Violeta Parra, canción, poesía, música, folclor, creatividad.

ABSTRACT:

VIOLETA PARRA: POETRY AND MUSIC

This is an approach to the different ways Violeta Parra set to music her poetry in the song format; the importance and projection of its stage as compiler and diffuser of the Chilean musical folclor, that will be the base for her poetic-musical compositions; and her artistic experiences in Europe and some Latin American countries.

The step of a local musical expression, to a universal recognition of the work of Violeta Parra, it is illustrated, with a brief analysis, in fragments of five songs whose thematic is love.

Key words: Violeta Parra, song, poetry, music, folclor, creativity.

ETAPAS CREATIVAS

La vida artística de Violeta Parra se puede dividir en dos grandes etapas. La primera etapa corresponde a su inmersión en la música folclórica chilena: realizó una incansable labor de recopilación en terreno, recorriendo el país de Sur a Norte, iniciando este trabajo en 1953 y manteniéndolo hasta 1960, aproximadamente. Paralelamente, difunde esta música en actuaciones radiales y en diferentes escenarios. En este primer período, inicia su quehacer creativo como compositora de canciones, basadas en los ritmos y formas de la tradición. Es Violeta Parra una músico-intuitiva que no lee música ni sabe escribir las notas en el pentagrama. La segunda etapa está centrada en el pleno oficio de la composición e interpretación de sus canciones y piezas instrumentales. Situamos esta etapa, aproximadamente a partir de 1955.

VIAJES AL EXTRANJERO

En 1954, realiza su primer viaje a Europa con ocasión de haber sido invitada al Festival de la Juventud en Varsovia. Permanece en París durante dos años, desplegando una nutrida actividad, grabando para los archivos del Museo del Hombre en París, para la UNESCO, para la BBC, en Londres; además de presentaciones en festivales folclóricos en La Sorbone y en otros centros de difusión. Regresa a Chile y retoma su trabajo de rescate del patrimonio folclórico musical.

¹ Délano Thayer, Pablo, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

En el segundo viaje, permanece en París entre los años 1961 a 1963. En esta ocasión el mundo cultural europeo descubre a Violeta Parra, artista multifacética que se expresa no sólo creando música, sino también, pintando, esculpiendo y bordando arpilleras. Expone con gran éxito su obra plástica en el Museo de Arte Contemporáneo, en el pabellón Marsan del Palacio del Louvre. Allí se exhiben más de 60 trabajos de su autoría, incluyendo una muestra de máscaras.

En 1965, viaja nuevamente a Europa, permaneciendo tres meses en Suiza, lugar donde es consagrada como artista integral: pintora, escultora, ceramista, experta en tapices, cantante, guitarrista, poeta y compositora. La noticia de su éxito artístico aparece en las primeras planas de importantes periódicos en la ciudad de Ginebra.

LOS VIAJES EN LA CREACIÓN DE VIOLETA PARRA

En su vida creativa, hubo una segunda etapa a partir de sus viajes a Europa, estableciendo una estrecha relación de causa-efecto, entre éstos y la evolución de su poesía y música que dan origen a sus canciones.

Luego del primer viaje, su catálogo se acrecienta con música instrumental de gran interés y originalidad, como es el caso de “El Gavilán”, compuesto para Ballet Folclórico, y “Anticueca N° 1” para Guitarra sola. Estas composiciones poseen características que se podrían catalogar de experimentales o de búsqueda creativa.

Después del segundo viaje –1961 y 1963–, aumenta notoriamente el número de canciones con características musicales de la Europa Central arcaica, presentando melodías basadas en escalas musicales correspondientes al medioevo y renacimiento.

Finalmente, con posterioridad a su tercera y última estadía en Europa, en este caso, en Suiza, se consolida su estilo cancionístico, creando sus más bellos poemas puestos en música: “Gracias a la vida”, “Run Run se fue pal Norte” y “Volver a los 17”, obras con las que es conocida universalmente, luego de acaecida su muerte.

CONCLUSION

Como conclusión general, podemos decir que su valiosa obra se afianza en el rico bagaje de sus experiencias musicales en Chile y en Europa, el cual supo plasmar en creaciones originales de profundo contenido en sus textos y significativa expresión musical.

AUDICIONES

Los siguientes ejemplos musicales corresponden a la creación cancionística de la segunda etapa creativa de Violeta Parra, que, según nuestra apreciación, son, fundamentalmente, consecuencia de sus viajes a Europa.

Para representar lo que hemos denominado primera etapa artística de Violeta Parra, he elegido la conocida tonada titulada “La Jardinera” que reúne las características más genuinas de la tonada campesina, sumando a éstas, la perfección artística que Violeta sabía dar a sus composiciones.

AUDICIÓN 1: “LA JARDINERA” (INTERPRETA VIOLETA PARRA)

Texto: La hablante –pensamos que es la misma Violeta– se presenta aquí como una jardinera que cultiva flores y hierbas para curar sus penas de amor: *“las flores de mi jardín serán mis enfermeras”*. Los versos van configurando un poema que es toda una metáfora.

Música: Tiene el ritmo de tonada. Las estrofas 1 y 2 llevan un tipo de melodía y el estribillo, otra característica melódica. Sus sonidos corresponden a lo que se denomina “escala mayor”, o sea do es el sonido principal, seguido por re, mi, fa, sol, la, si.

AUDICIÓN 2: “LA LAVANDERA” (INTERPRETA ISABEL PARRA)

Texto: El poema está enfocado tal como era en La Jardinera, en la modalidad de una metáfora: la hablante se ve a sí misma, como una lavandera que posee un canasto de tristezas que quiere lavar en *“... el estero del olvido”*. Es un poema articulado mediante bellas imágenes, utilizando un léxico directo, sencillo.

Reflexión final: *“El amor es una mancha que no sale sin dolor”*.

Música: La melodía es arcaica con sonidos correspondientes al modo eolio, con giros cadenciales característicos de los finales de frase.

AUDICIÓN 3: “MALDIGO DEL ALTO CIELO” (INTERPRETA VIOLETA PARRA)

Texto: En el poema, la autora maldice toda la existencia: los objetos, la naturaleza, las leyes, las estaciones del año y, finalmente, maldice el amor *“por un traicionero/ ¡cuánto será mi dolor!”*

Música: Melodía recitativo fluctuante sobre dos sonidos, luego una frase basada en los sonidos de un acorde mayor, para finalizar con otra frase musical, en escala arcaica, correspondiente al modo eolio. Sin embargo, la armonía (acordes que acompañan, si se hace con guitarra) está enfocada a otra escala antigua europea: el modo dorio.

AUDICIÓN 4: “RUN RUN SE FUE PAL NORTE” (INTERPRETA VIOLETA PARRA)

Texto: Un relato de separación entre dos enamorados: va produciendo, progresivamente, un abismo “sin música ni luz” que los va separando. La imagen implacable del tiempo que pasa,... y el amado no regresa: *“me dice que su*

viaje se alarga más y más”... El paso del tiempo se hace angustiante, a tal extremo que el amor que siente la hablante lo identifica con la pasión y muerte de Jesús, en la cruz: “amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel, ayayay de mí”.

Música: Esta canción –desde el punto de vista musical– consta de dos temas. El primero es coincidente con los sonidos que emitían esos relojes de pared antiguos: din, don, din, don... din, don, din, don... O sea, estamos hablando del tiempo que medimos con el reloj que nos notifica su fatal marcha. Y el poema habla de los amantes, y su distanciamiento progresivo en el tiempo y en el espacio.

El segundo tema que, melódicamente, tendría la característica de un estribillo o coro, como se lo denomina en los himnos, corresponde a la expresión de agitación, de ansiedad, por la carta que ella recibe de su amado Run Run. Esta melodía, la interpreta en una pulsación más rápida y con valores rítmicos más breves, para concluir volviendo al “tempo” inicial en cada una de las estrofas, recordando la melodía del tic tac del reloj.

AUDICIÓN 5: “VOLVER A LOS DIECISIETE” (INTERPRETA: VIOLETA PARRA)

Texto: Este poema habla del milagro del amor: el amor es definido por ella como la más alta ciencia, que todo lo cura y que al malo lo vuelve puro y sincero.

Música: La característica general de la melodía es una trayectoria de notas, al estilo del recitativo del canto gregoriano, característica musical que fue transferida al canto en décimas del folclore chileno. (Explicación gregoriana).

El primer tema evoluciona hacia una melodía ondulante que asciende y desciende gradualmente para concluir reposando en un sonido cadencial.

El segundo tema y/ o estribillo (siempre lleva el mismo texto) está constituido por un motivo reiterativo, que antes de agotar auditivamente el oído del auditor, se eleva a un breve recitativo y resuelve la frase con notas graduales descendentes. Los sonidos corresponden a la escala o modo gregoriano eolio.