

Serrat:

Juglar catalán

del Siglo XX

MELBA CECILIA SERRANO GOMEZ *

“Y prohibió tantos libros y canciones. Y de paso a Antonio Machado ese letrista de Serrat...”

MARIO BENEDETTI

(Curados de espanto y sin embargo)

No vamos a hablar de poesía pura, sino de aquella colmada de realidad y música instrumental. De un cantante catalán que un día no muy lejano trajo sus canciones a Hispanoamérica y ellas se quedaron aquí. No es el fenómeno comercial que despierta en las mujeres maduras los recuerdos de juventud y en las adolescentes los sueños futuros. No, en sus presentaciones no hay suspiros, alaridos, ni llanto; él es diferente, desea transmitir un mensaje de crítica ante la vida. Fue catalogado, en su juventud, como autor de canción-protesta.

Joan Manuel Serrat nació el veintiocho de diciembre de 1944, en la calle del Poeta Cabanyes, en el barrio obrero del Poble Sec. Su padre José trabajaba como taxista y su madre Angeles, como costurera. Aunque el padre era catalán, en su casa se hablaba en castellano, pues la madre nació en Aragón. Asistió a un colegio de curas, fue buen alumno, pero siempre tuvo problemas de disciplina. Viajó a Tarragona, con una beca, para seguir la carrera de Perito Agrónomo; la guitarra y la poesía se lo impidieron.

* Licenciada en Arte y Literatura
Profesora E.A.N. Seminarios de Arte y Literatura

La primera canción de éxito, seguía claramente la línea de Brel y Brassens, fue presentada en Radio Barcelona; "M'EN VAIG A PEU", a ella le siguieron muchas en catalán. En 1968, fue designado para representar a España en el festival de Eurovisión en Londres. Como figura importante en "ELS SETZE JURGES", sentía la obligación de cantar en catalán; además, la canción "LA, LA, LA" estaba inspirada en fuentes de canciones tradicionales catalanas. Como representante de España debía hacerlo en castellano, no asistió al festival y sus discos fueron prohibidos en las emisoras españolas.

Los problemas de Serrat aumentaron en 1975. Estaba radicado en México, y allí concedió una entrevista en la que habló en términos fuertes del régimen de Franco y en contra de la pena de muerte que acababa de ser confirmada. Las declaraciones aparecieron en "El Excelsior", inmediatamente fue vetado y expulsado del sindicato del espectáculo. Pero, el veinte de agosto del 76, acogándose a los beneficios del decreto de amnistía, Serrat vuelve a Barcelona. Los recitales que da ese año en el Parque de Atracciones de Madrid, no pueden ser emitidos por televisión, porque el veto continúa por varios años. El no es un producto comercial, es un poeta que canta, es responsable de sus actos y por esto tiene muchos problemas.

Para comprender el valor del trabajo de Serrat, es necesario hablar un poco de catalán. Si se busca en los libros editados en España, anteriormente a los años setenta, se encontrará el catalán como un "dialecto" sin ninguna importancia, ya que en ese tiempo España vivía una unión lingüística artificial. Pero, si se investiga más a fondo, se encuentra una lengua, con un sistema preciso y una producción filosófica y literaria bastante antigua. Ejemplo de ello son Ramón Llull y el poeta valenciano Ausias March, quien influyó en la temática poética del castellano Garcilazo de la Vega. En tiempos de Franco los catalanes lo hablaban, pero no era oficialmente aceptado.

"La obra de Serrat es un todo coherente. Su poesía cantada lo ha convertido en uno de los más importantes "juglares" del Siglo XX, al centrarse en la vida analizándola críticamente, sin olvidar el amor que el hombre debe sentir por las demás criaturas".

En 1967, Serrat buscó revivir el pasado de su pueblo y ayudar a la memoria de su gente con un disco, una antología de las más hermosas canciones medievales de la tradición oral de Cataluña. "CANCONS TRADICIONALS" contiene romances como el de "L'ESTUDIANT DE VIC" que festejaba a una viuda, dudoso de su destino, viaja a Roma, la viuda le sigue, el no le hace caso; el autor recomienda entonces: "Niñas que lleguen al mundo,/ no se fíen de gente de libros/ que cuatro razones dan/ y huyen a cantar misa". O, "LA CANCO DEL LLADRE", simpática queja de un ladrón preso por tener ese oficio y por robar niñas diciéndoles que se casaría. Aunque los instrumentos son modernos, el ritmo es el original. Algunas de ellas, son cantadas por los niños en los colegios.

Los poetas catalanes contemporáneos entraron dentro de este trabajo de musicalización. Serrat compuso la música para obras de Joan Vicent Foix, Josep Carner y Joan Salvat; poetas con preocupaciones vitales similares a las suyas. El amor a la vida y su compromiso con ella es el tema principal; sobretudo en Joan Salvat dirigiéndose a Dios, en "PREGARIA" y preguntándole: "¿Qué es lo que tienes destinado para mí? ¿Por qué señor haces que yo me acuerde y crea en vos, en el dolor solamente? ..." Y en "ULLS CLUCS L'AMOR", recomendando a la mujer amada: "Siente a ojo cerrado el amor, porque aquí siempre la vida es una fiesta".

Joan Manuel tiene dentro de sus composiciones propias, en catalán, algunas dedicadas al amor; tan especiales que es imposible dejar de nombrarlas: "ELS VELLS AMANTS", narra la historia de dos amantes viejos, que tomados de las manos recuerdan los pequeños detalles dulces del pasado; la ternura de la canción nos hace verlos como dos pequeños hermanos que envejecen unidos. Otra de estas es "MENUDA" (pequeña); donde dice más o menos "Piensa en mí, pequeña, piensa en mí./ Aunque esto no te haga más tibio el frío/ ni más dulce el café con leche... Cuando veas, a través de la ventana de tu oficina,/ los pájaros cantando que ha muerto la primavera,/ piensa que podemos seguir el camino que ellos llevan./ Déjame recorrerlo junto a tí". En "PARAULES D'AMOR" canta al lenguaje de niño de su primer amor: "Palabras sencillas y tiernas. Las dijimos juntos cuando teníamos quince años y acabábamos de despertar del sueño de la infancia. Eran palabras aprendidas, tres frases hechas, de antiguos comediantes y poetas, no sabíamos más. Hoy no estamos juntos, pero al oscurecer, de lejos me llegan viejas notas, acordes y palabras de una antigua canción".

"Ahora , cuando tengo veinte años,
me siento capaz de cantar, ahora que todavía
tengo voz y puedo creer en Dios...
Ahora mi alma no está muerta
y siento que la sangre me hierve
y el corazón se me embala... Voy a cantar
por todos aquellos que están solos...
porque quién sabe si pueda hacerlo mañana".

"ARA QUE TIC VINT ANYS" marcó en la vida del cantautor un momento muy especial, sentía la fuerza de su juventud, el poder de ella, y dijo: "Ahora, cuando tengo veinte años, me siento capaz de cantar, ahora que todavía tengo voz y puedo creer en Dios... Ahora mi alma no está muerta y siento que la sangre me hierve y el corazón se me embala... Voy a cantar por todos aquellos que están solos... porque quién sabe si pueda hacerlo mañana". Pudo seguir cantando y más tarde, con cuarenta años sobre la espalda, sacó un disco titulado "FA VINT ANYS QUE TINC VINT ANYS" (Hace veinte años que tuve veinte años), lo encontramos prensado en Colombia en 1984. En él se encuentra una divertida carta postuma a Helena Francis (directora de un consultorio sentimental), el corresponsal lamenta la clausura del consultorio. Al quedarse sin dirección, sin una mano amiga que le guíe y le diga donde está la falsedad de las intenciones amorosas y siendo un corazón solitario que no tiene compañía, decide morir; la carta llegará cuando él no este.

La señora Francis es protagonista de otra carta anterior. Serrat compuso una canción preguntándole por el destino de Cataluña, contando el problema de su región y como ellos quedaron con la mano en sitio poco aconsejable, cuando el gobierno central tomó cartas en el asunto. Fue una dura crítica al gobierno de Franco, aunque el personaje principal sea la señora Francis. Es lo curioso de Serrat, toma las cosas más sencillas de la vida y las transforma en vehículo de algo superior cuando uno menos se lo espera.

En Colombia, Serrat sólo ha presentado dos de sus canciones catalanas, tal vez, las más queridas para él. La primera, "CANCO PER A LA MEVA MESTRA", dedicada a su primera maestra del colegio de curas; ella era la única que podía darle sentido a la palabra "niño", porque de sus ojos nacía la paz que hacía dulce la Escuela, porque dominaba la magia de las tizas de colores, por su olor especial.

Ella no lo sabía, pero él pudo captarlo. Las imágenes utilizadas para recrear el ambiente del colegio dejan ver el cariño de él por el maravilloso mundo de los niños. La segunda, "PARE" (Padres), describe la angustia del niño campesino cuando ve llegar a su tierra, las máquinas utilizadas para levantar edificios y "matar la tierra", son monstruos de carne y gusanos de hierro" para el niño. El progreso es bueno pero hay víctimas inocentes pagando por él.

EL NOI (muchacho), como le dicen en su tierra, no resistió el límite que le imponía su lengua paterna y tuvo que cantar en castellano; muchos catalanes dejaron de escucharlo por haberlos traicionado, pero otros lo conocimos por esto. La producción personal de Serrat, en castellano, es grande; más o menos ocho discos la contienen: MEDITERRANEO (el más conocido), "MI NIÑEZ", "LA, LA, LA", "CIUDADANO", "PARA PIEL DE MANZANA", "EN TRANSITO" y "CADA LOCO CON SU TEMA". Con ellos captó un público tan fiel que, si se presenta una semana seguida en el Teatro Colón de Bogotá, compran boletas para toda la semana; la más cara para el primer día y la de "gallinero" para el final. El caso se ha dado, aunque no es muy frecuente, porque no hay bolsillo que lo aguante.

El tema de estos discos hace referencia a la realidad cotidiana. No hay personaje, por ínfimo o de no muy santa categoría, que se haya salvado de quedar retratado en sus canciones. En "USTED", es el ejecutivo de película con ambiciones políticas, dos puestos, energúmeno y aislado, "MALA SANGRE" es el perro consentido de una solterona. "TIO ALBERTO" es el "viejo verde, que al final del camino encontró el amor de una "piel dulce de veinte años". En "CENICIENTA DE PORCELANA" es la mujer "casada" por dinero, "pirata del oficio" y muchas otras cosas. En "SEÑORA" un yerno indeseable le canta a la suegra, le pide recordar su juventud, para que entienda por qué su hija lo quiere. Cada ser humano encuentra en sus canciones un espejo en donde mirarse.

"ESOS LOCOS BAJITOS", los niños tienen la canción de un padre deseoso de hacerlos felices, pero "sin conocer el oficio" les transmite sus frustraciones, les hace sentirse responsables de su historia, asimilar sus dioses. En "NO HAGO OTRA COSA QUE PENSAR EN TI"; describe el verdadero discurrir de la memoria de un enamorado, piensa en ella pero levanta la cara y ve que "al techo no le iría nada mal una mano de pintura", se va su pensamiento en la bicicleta de una niña, ve a un vecino que también se rasca la cabeza; pero esto no quiere decir que haya dejado de pensar en ella.

El dolor del mundo frío y desechable de hoy, escrito en forma de memorial en "A QUIEN CO-RRESPONDA", una confesión autobiográfica de la angustia de vivir en mundo de "peaje y experimentación donde las reformas nunca se acaban". El miedo a olvidar las cosas enredadas en las palabras, pues las palabras solas no tiene valor, en "TOR-DOS Y CARACOLAS". El canto de alegría por la supervivencia del espíritu festivo de un pueblo marinerero ahogado por el cinturón industrial de Barcelona, en "QUE BONITO ES BADALONA".

La musicalización de poetas de lengua castellana cumplió una misión importante dentro de la cultura, porque hoy es fácil encontrar gentes conocedoras de Machado, León Felipe, Ernesto Cardenal, a quienes la música de Serrat les acercó. Para los estudiosos de la poesía pura, el componer música para un poema, es destruirlo, es limitarlo a una sola posibilidad de lectura, la del compositor. Es real este hecho, pues algunos poemas quedan fragmentados ante la imposibilidad de musicalizar ciertas partes, quedando así incompleto su significado. Como también es valioso el despertar la curiosidad de un lector potencial que estaba dormido.

De la obra poética de Antonio Machado, Serrat extrae diversas facetas para hacer una pequeña síntesis en su disco. Toma la parte irónica en "LLANTO Y COPLAS" a la muerte de Don Guido, típico producto español, mujeriego en la juventud y rezandero en la vejez, "DEL PASADO EFIMERO" retrata la prepotencia y pereza de su pueblo, y, "LAS MOSCAS" animales traviosos, recuerdos de su infancia. Los momentos de amor y desesperación por su patria destruída y dormilona, en "ESPAÑOLITO", "RETRATO", "SAETA", "GUITARRA DEL MESON". Serrat simpatizó y entendió al poeta en una forma tan honda, que le permitió escribir una canción de homenaje y reconocimiento, "COLLIURE" (cosecha); título simbólico de esta unión, Machado sembró y Serrat recogió la cosecha.

Para Miguel Hernández, pastor y poeta, Joan Manuel encontró la música triste y oscura de ese hombre "más apenado que ninguno". "NANAS DE LAS CEBOLLAS" es una canción perfecta, el oyente se estremece con la música y la letra de este hombre preso que adivina, porque no puede ver, crecer a su hijo alimentado con cebollas. La "ELE-GIA" a Ramón Sijé transmite el desespere hondo del amigo que llama al muerto para retornarlo a la vida. La música pasa a un tono de tímida alegría en "MENOS TU VIENTRE" y "BOCA" porque la mujer cambia el color del mundo, pues ella es una

luz brillante contra un universo tremendamente negro.

El mejor reconocimiento a su labor como creador de música para poemas, lo recibió Serrat de Mario Benedetti. Aquel que nombró a Machado como "ese letrista de Serrat", le entregó su poesía para que la trabajara... el resultado fué "EL SUR TAMBIEN EXISTE". De este disco: "Una mujer desnuda y en lo oscuro", "Hagamos un trato" y "Los formales y el frío" son los mejores poemas de amor de Benedetti. Los otros poemas están dedicados a describir la triste y divertida verdad de América Latina.

La obra de Serrat es un todo coherente. Su poesía cantada lo ha convertido en uno de los más importantes "juglares" del Siglo XX, al centrarse en la vida analizándola críticamente, sin olvidar el amor que el hombre debe sentir por las demás criaturas. Los poetas escogidos son en esencia iguales a él, no importa el tiempo o el lugar en que hayan nacido, la actitud es la misma lo que varía es el lenguaje.

BIBLIOGRAFIA

- 1- LOUIS, Martín J. Esta es la vida de Joan Manuel Serrat. Barcelona: CEDAG, 1981.
- 2- Cancos tradicionales. EDIGSA, 1967 (Disco en catalán)
- 3- Per al meu amic. EDIGSA, 1973 (Disco en Catalán)
- 4- Grup Estel canta Serrat. HISPAVOX, 1977 (Disco en Catalán)
- 5- Encontre. EDIGSA, 1980
- 6- Fa 20 anys que tinc 20 anys. SONOLUX, 1984. (Disco en Catalán)
- 7- Antonio Machado. ORBE, (Disco en Castellano)
- 8- Miguel Hernández. PHILIPS (Disco en Castellano)
- 9- Canción Infantil. PHILIPS (Disco en Castellano)
- 10- El sur también existe. SONOLUX (Disco en Castellano)
- 11- Mi niñez. PHILIPS (Disco en Castellano)
- 12- LA. LA. LA. ORBE (Disco en Castellano)
- 13- Para Piel de Manzana - ARIOLA (Disco en Castellano)
- 14- Mediterráneo. PHILIPS. (Disco en Castellano)
- 15- Ciudadano. PHILIPS. (Disco en Castellano)
- 16- En tránsito 1981. SONOLUX (Disco en Castellano)
- 17- Cada loco con su tema. ARIOLA, 1983 (Disco en Castellano)