

Canción de la Musa Paradisiaca

Tres canciones de reflexión sobre la violencia en Colombia

Proyecto de grado en guitarra clásica

Sebastián Felipe Castaño Bonilla

Asesor:

Cesar Quevedo Barrero

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Artes

Carrera de Estudios Musicales

Énfasis de interpretación en guitarra clásica

Bogotá

2019

Índice

Introducción.....	3
Un viaje a través de la Colombia profunda.....	5
Metodología.....	9
Canción de la musa paradisiaca.....	12
Ojos de sombra.....	15
Diurno no 1.....	19
Canción de los caminantes.....	25
Antes de finalizar	29
Conclusiones.....	30
Bibliografía.....	31

Canción de la Musa Paradisiaca

Proyecto de grado en guitarra clásica

Tres canciones de reflexión sobre la violencia en Colombia

Giovanni Boccaccio (1313-1375) conjeturó que precisamente por esta relación con las fuentes numinosas, reciben el nombre de musas por proceder <<de mous, que es agua>> y más adelante señala que les fue consagrada la fuente Castalia <<y otras muchas>>, lo cual se debe, apostilla, a que <<una límpida fuente tiene no sólo que agradar a los ojos del que la mira sino también traer a la reflexión el ingenio con una virtud escondida y apremiar con el deseo de componer >>

(Gonzales ,2012:1115)

Introducción:

La guitarra como instrumento es quizá el más versátil de todos, no solamente por su portabilidad, es muy sencillo encontrar una guitarra en cualquier lugar, No por nada recibe el apelativo del piano de los pobres, ya que es de una accesibilidad más que reconfortante en cuanto al alcance del arte en la sociedad.

Pero aparte de ser un instrumento que puede ser encontrado en cualquier lado también es un instrumento que es capaz de hablar mil idiomas y acompañar todo tipo de pensamientos. Podemos ver en ella la mezcla de la cultura árabe, judía y europea en el repique de una cadencia andaluz en las manos de Paco De Lucia; podemos escuchar la reivindicación del latino-americanismo en la sonata opus 47 de Alberto Ginastera; podemos escucharla soñando con un futuro mejor acompañando la voz de Silvio Rodríguez. En fin, el que decide hacer de la guitarra el instrumento que lo va a acompañar por el resto de su vida debe ser capaz de entender qué es lo que quiere hacer con ella, porque cada uno de los estilos que recién fueron nombrados son el resultado de toda una vida de aprendizaje y búsqueda, y

para mí la reflexión más importante a la que debe llegar un graduando en cualquier instrumento es “como voy a utilizar mi bagaje académico para enriquecer mi experiencia laboral y artística y de paso enriquecer a quien me escucha”.

La respuesta a esta reflexión, en mi caso fue decidirme a crear tres canciones, ya que durante toda la carrera mi vocación como cantante y creador fue muy latente, a pesar de enfocarme principalmente en abordar técnica e intelectualmente los diferentes periodos de la composición para guitarra clásica. Este ejercicio de hacer canciones como piedra angular para poder construir habilidades que me ayudaran a conjugar de mejor manera mis ganas de hacer música, de usar la guitarra como un instrumento de cambio de mí mismo y de la sociedad a la cual pertenezco. De dichas habilidades trataré de ahondar en este trabajo, pero este ejercicio académico se centra sobre todo en la construcción del criterio político, cultural de un artista a través de la creación de letras para las tres canciones.

Composición de letras: decidí componer las tres canciones para guitarra y voz (canciones para la musa paradisiaca) con una temática específica que surgió de la observación de la realidad colombiana, a través de la preocupación de un ciudadano que quisiera entender algunos de los fenómenos de la violencia en el país, así fuese de manera somera; Para poder a partir del arte, formular pensamientos y reflexiones que puedan desentrañar la forma en que la violencia ocurre, para por lo menos desde mi persona entender un poco, y tal vez en el futuro pensar en alguna manera en la cual el arte se pueda articular al cambio. Es decir, esta primera aproximación a estas temáticas las hago desde un punto de vista heurístico. Los tres temas elegidos para la consecución efectiva de esta tesis son los mártires, el perdón y los desplazados. Cada uno de estos temas ampliamente reflexionados en los campos humanos del conocimiento son apenas tratados por la academia musical, el componente mayor de esta tesis tratará de mi viaje reflexivo a través de estos tres temas en las cuales la violencia se desenvuelve.

Un viaje a través de la Colombia profunda

Sé que no soy el primer viajero musical (ni el último) que se adentra a crear letras y canciones a través de hechos de realidad nacional, por ello decidí escoger tres temáticas que me tocaran de cerca, porque el sentir, me daba a mí un impulso artístico que me permitía ser ambicioso y tener ganas a como diese lugar de acabar el proyecto empezado. Si viene un viajero detrás de mí, yo le diría que hay que tener especial cuidado en el tema que se escoge, porque hay que sumergirse en él y a veces es doloroso; hay que desarrollar la composición y eso a veces puede ser frustrante, pero nada importa si la motivación es lo suficientemente fuerte, para llegar a la última de las notas o a la última de las palabras. Dicho esto, me volqué por tres de los temas que más azotan nuestra realidad nacional e invaden nuestras reflexiones, no sólo de los ciudadanos, sino también de la academia y de todo aquel que está buscando en el fondo dejar un país mejor a sus hijos a partir del cambio.

Estos temas son el perdón, los desplazados y los mártires; A continuación, haré un breve recuento de porque escogí cada uno de los temas:

El que fue más fácil de seleccionar fue el de los desplazados, ya que en Bogotá la ciudad en donde estoy realizando este trabajo, hay un arribo permanente de personas de todo el país (<https://www.elespectador.com/durante-el-primer-semester-de-2019-se-desplazaron-8223-personas-en-el-pais-articulo-865463>) y también de los países vecinos, en el transporte público la realidad cada día está retándonos a crear y a reflexionar sobre este tema. Hay casos desgarradores de gente sin que comer, sin lugar donde dormir o en situaciones sumamente complicadas. Hay un río de gente que nunca para, un éxodo sin fin y desde mi visión como artista decidí enfilear mi deseo de cambio por medio de la primera canción de este trabajo.

El segundo tema que me vino a la cabeza apenas empecé el proyecto fue el perdón ya que vivimos tiempos inciertos en Latinoamérica mientras escribo estas líneas hay protestas en distintos países, según el diario digital español El Confidencial:

Hay muchas razones

detrás de cada conflicto. Pero existe un hilo en conductor similar en todos los casos: unos políticos desconectados de las realidades de sus países, donde la desigualdad, la corrupción y el abuso de poder son el viento que aviva las calles ardiendo de Latinoamérica. (https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-11-11/que-esta-pasando-en-latinoamerica_2317008/)

Y Colombia no es la excepción, a pesar de acabar con la guerra no hemos sido capaces de encontrar puntos de contacto entre las diferentes capas de la sociedad para llegar a una paz duradera, no hemos encontrado la forma de mirarnos a los ojos y sentirnos hermanos pertenecientes a un mismo territorio, la paz es un derecho fundamental, pero acceder a ella sin perdón es muy difícil, por esto busque distintas reflexiones sobre la paz, y el perdón como causal de la misma.

Según la mitología Teseo entro al laberinto a darle muerte a Asterion, el minotauro la mitad hombre, mitad toro. El buen pastor del rey Minos (Teseo) en busca del amor de su hija (Ariadna) entra, mata al rufián y rescata a los rehenes:

TESEO

Haré que arrastren tu cadáver por las calles, para que el pueblo abomine de tu imagen.

MINOTAURO

Cuando el último hueso se haya separado de la carne, y esté mi figura vuelta olvido, naceré de verdad en mi reino incontable. Allí habitaré por siempre, como un hermano ausente y magnífico.

¡Oh residencia diáfana del aire! ¡Mar de los cantos, árbol de murmullo!

TESEO

Así. Deja quieta la cabeza y todo será bien simple

MINOTAURO

Ariana, en tu profundidad inviolada iré surgiendo como un delfín azulísimo. Como la ráfaga libre que soñabas vanamente. ¡Yo soy tu esperanza! ¡Tú volverás a mí porque estaré instaurado, incitante y urgido, en tu desconcertada doncellez de sueño!

TESEO

¡Inclínate más!

MINOTAURO

¡Ah, qué torpemente heriste!

TESEO

Te desangrarás con suavidad y sin sentirlo.

MINOTAURO

Mi sangre sabe a adelfas, se me va entre los dedos llena de pequeños soles movientes.

TESEO

¡Calla! ¡Muere al menos callado! ¡Estoy harto de palabras, perras sedientas! ¡Los héroes odian las palabras!

MINOTAURO

Salvo las del canto de alabanza—

Escena

El Minotauro agoniza, sosteniendo la roja cabeza contra el muro. El joven guitarrista se acerca temeroso, mientras otros habitantes del laberinto —jóvenes, doncellas— se detienen más lejos.

EL GUITARRISTA

¡Oh, señor de los juegos! ¡Amo del rito!

MINOTAURO

Déjame, guitarrista. No podrías darme más que música, y en mi resto de vida crece como el viento un reclamo de silencio.

EL GUITARRISTA

¡Toda esa sangre!

MINOTAURO

Sólo ves lo que no importa. Sólo te dolerás de mi muerte.

EL GUITARRISTA

¿Cómo no dolerme? Tú nos llenaste de gracia en los jardines sin llave, nos ayudaste a exceder la adolescencia temerosa que habíamos traído al laberinto. ¿Cómo bailar ahora?

MINOTAURO

Ahora sí. Ahora hay que danzar.

(Cortázar ,1949:70-78)

Según Cortázar entró el defensor del orden a darle muerte al poeta, a quien por ser diferente, por pensar diferente fue arrojado a un laberinto (como también pudo haber sido puesto en un manicomio), esa inversión mitológica me hizo pensar en ¿quién es realmente el poeta? Es cierto que este país tiene una gran tendencia a creer en caudillos, en otro que solucione los problemas, esto ha hecho de nosotros un país sumamente dividido, porque vemos en las manos de un líder el cambio y no en nosotros mismos, decidí en este último apartado no hablar más de problemáticas, en lugar de eso, exaltar gente empoderada, gente que con el poder de su decisión quiso cambiar una pequeña parte de su entorno, esta última canción es una dedicatoria especial a todo aquel que hace esfuerzos diarios para el cambio de su sociedad, a esos minotauros que nadie entiende y que quieren ser los hacedores de la danza, los señores del juego y los amos del rito de construir sociedad.

Metodología de acercamiento a las temáticas

Al inicio del proyecto vi ante mí campos desconocidos e insondables, en los cuales podía yo caer en juzgar situaciones o hechos de manera ingenua. Sentí que para cumplir a cabalidad con este proyecto necesitaba nutrirme de otros campos humanos, desde las ciencias sociales pasando por la poesía y la literatura para poder organizar las letras y pensamientos musicales de tal manera que dijeran algo significativo.

Al ser corto el tiempo opté por buscar material bibliográfico capaz de ilustrar en mí una imagen precisa de los tres conflictos que yo quería analizar (los mártires, el perdón, el desplazamiento forzado) una bibliografía que me pudiera ilustrar desde un punto de vista amplio que no solo me hablara desde el conflicto social que acontece actualmente, si no también que me hablara desde varias perspectivas, para yo entender las problemáticas desde el pasado, desde los distintos puntos de vista y desde las diferentes visiones humanas.

Para ello desarrollé un dispositivo, en el cual creaba tres ejes fundamentales de desarrollo basados en los tres temas de las canciones y buscaba literatura o bibliografía en cualquier disciplina que me pudiera ilustrar en estos tres puntos, la idea final de la escogencia del material era buscar libros que me ilustraran en uno o en varios ejes fundamentales de la investigación y escoger un máximo de material que no excediera los 15 volúmenes, los tres ejes son los siguientes:

1. Los mártires:

Historias de gente ejemplar asesinada por tener pensamientos distintos.

2. El perdón:

Formas para lograr una nación en paz después de tiempos violentos.

3. El desplazamiento forzado:

Atención y entendimiento de los diferentes traumas y causales de este fenómeno.

A partir de estos tres ejes fui depurando cada vez más la búsqueda, se hizo una escogencia con base a la implicación del texto en los tres ejes, también se puso sobre la balanza la dificultad para abordar el texto y por último la extensión del mismo, después de un proceso de buscar y comparar este fue el material bibliográfico que quedó en el último filtro:

Libro	Autor	Ejes
La violencia y sus claves	Sanmartín, José 1948-	1,2,3
Haciendo paz reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia	Seminario haciendo paz (2001 mar. 9-11 : Cartagena)	2
La convivencia en Colombia más allá de las armas	Solarte Lindo, Guillermo	1,3
Salud mental y desplazamiento forzado	Restrepo Espinosa, María Helena Ed.	3
La poesía de Matilde Espinosa	Espinosa de Pérez, Matilde 1911-2008	1,2,3
Obras selectas / García Lorca, Federico 1898-1936	García Lorca, Federico 1898-1936	1,2,3
Del amor y otros demonios	García Márquez, Gabriel 1927-2014	2
Cien años de soledad	García Márquez, Gabriel 1927-2014	1,2,3
Cantos de vida y esperanza	Darío, Rubén 1867-1916	1,2,3,

Bandoleros, gamonales y campesinos el caso de la violencia en Colombia	Sánchez Gómez, Gonzalo 1945-	1
--	------------------------------	---

Todos estos textos fui leyéndolos con atención, tratando de identificar las temáticas centrales o los puntos de vista más importantes para que me ayudaran a encontrar en mis canciones una reinterpretación mía que, aunque no fuera del todo precisa en todo sentido, si tuviera un piso de fundamento.

A pesar de que intente lo que más pude que la búsqueda bibliográfica se viera en mi producto artístico, muchas veces mi intuición me llevo por senderos ignotos que daban a mi trabajo otro tipo de aliento diferente a la mera información.

Canción de la musa paradisiaca

Desentrañar una problemática de nación es una pregunta que ronda al ser humano desde hace muchos siglos, ya que desde nuestros inicios hemos dependido de los otros y del aparato artificial que hemos creado sobre la naturaleza para nosotros (cultura) y para el desarrollo de nuestra sociedad (Sanmartín, 2000:40) y nuestro sistema de signos y señales es un sistema que viene siendo forjado desde hace mucho tiempo por lo tanto las preguntas como

¿Es posible ser libre? ¿Cuál es el camino a la felicidad? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Hasta ¿Qué es lo que hace que la violencia esté presente en todas las sociedades a lo largo de la historia? Han ido inundando la reflexión y nos han hecho precipitarnos en un mar de dudas (Solarte, 1998).

La primera reflexión de la cual se desprenderían las preguntas fundamentales para mis tres canciones sería ¿Es Colombia un lugar común, en el cual sus problemáticas conviven de la misma manera en los diferentes territorios? Al tratar de ver a Colombia como un objeto sobre el cual hacerse un cuestionamiento me pareció importante poder definirla como algo, y la composición de ese algo es la cosa más compleja en la que un músico podría aventurarse en su vida.

Así que, después de mucho pensar acerca de esto, llegue a la conclusión de que no hay necesidad de ser un algo definible, cortado por la misma línea de pensamiento o por los mismos signos culturales para poder observar un conflicto en el fondo, aunque no seamos un territorio homogéneo, si hay ciertas preguntas que de una u otra manera nos tocan a todos y es deber tanto de los campesinos de Boyacá como de los pescadores de Nariño y Cauca, o los indígenas del Magdalena reflexionar sobre el desplazamiento, los mártires y el perdón; Aunque la guerra y la violencia ha tomado distintos derroteros en cada lugar, estás tres temáticas son ejes fundamentales sobre los cuales la violencia se manifestado en Colombia.

Musa paradisiaca como se llama la hoja del plátano, me pareció un punto de encuentro fantástico como ente recopilador de las tres canciones, porque pensadores anteriores a mí, se han propuesto a través de la tristemente célebre masacre de las bananeras, impulsar un proyecto de país más igual, más justo y con memoria; Desde la cultura, como en el caso de Gabriel García Márquez, quién apeló a la construcción de la memoria histórica en cien años de soledad o el ilustre Jorge Eliécer Gaitán quien a través de sus debates pudo por lo menos dar a conocer la historia, tanto Gabriel García Márquez, como Jorge Eliécer Gaitán son dos de los personajes a los que yo quisiera a través de mi canción de honor a los héroes silenciosos (Ojos de Sombra) hacerles un pequeño homenaje poniéndole este título recopilador al trabajo.

La Violencia como causal de las tres temáticas escogidas

Develar poco a poco las situaciones que han acaecido en Colombia para poder tomar una postura que dé cuenta de mi sentimiento de angustia y desolación al ver la violencia escalada que nos azota como pueblo. Entiendo yo violencia a la manera de José Sanmartín (La violencia es, en definitiva, el resultado de la interacción entre la agresividad natural y la cultura.) (Sanmartín 2000.145)

Y como violencia no solo me refiero a los hechos cometidos por la insurgencia o la contra-insurgencia, o las lamentables masacres o los asesinatos selectivos, me refiero también a la reiteración de actos cotidianos impregnados de violencia, hacia nuestros compañeros de transporte, de recinto o de ciudad.

La violencia en sí, es un fenómeno que podría estudiarse e investigarse desde tanto puntos que resultaría redundante este análisis, desde mi perspectiva como músico graduando, sin embargo, este análisis es valioso, porque yo transito en el arte, el cual muchas veces cumple con la función de testigo de la sociedad y estos temas están muy presentes en nuestro deambular diario. No sobraré seguir caminando hacia una convivencia en paz, que debo reconocer nunca será perfecta, los conflictos siempre habrán de existir, pero ya lo dijo Estanislao Zuleta en "Sobre la guerra" "Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos de reconocerlos y contenerlos. De no vivir para ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos" (citado en solarte 1998:11)

Ojos de Sombra

¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores?

¿porque tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores?

Yo te saludo como en versos latinos te saludara antaño Publio Ovidio Nasón.

Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos,

Y en diferentes lenguas la misma canción

(Darío ,1905:15)

La Historia de los Mártires:

La muerte de Jaime Garzón fue un suceso que marco mucho la generación anterior a la mía, en especial mis padres fueron muy conmovidos por ella, tanto así, que una vez yo crecí, quise dedicarle mis pensamientos a todos aquellos personajes que les tocó dar su vida para poder cultivar este pueblo que ahora tenemos. Mi canción es una enunciación hacia la unidad de todas las almas que queremos buscarnos, que queremos al igual que nuestros antepasados cultivar una nación y poner en manos de nuestros hijos un lugar más amoroso y también destaca en su letra los esfuerzos solitarios que a veces son tan poco visibles, de héroes que con humildad andan en nuestro mundo cambiando vidas y dejando estelas de luminosidad.

El primer pensamiento que se me vino a la mente, el cual fue el detonante principal fue “Espejos de Luz, no reflejan ojos de sombra” ya que una de las cualidades más maravillosas de quienes cambian el mundo con esfuerzos constantes productos de toda una vida; es su sentido moral o más bien su incorruptibilidad.

Esta “incorruptibilidad” los hace depositarios de la confianza de muchas otras personas razón por la cual, pueden ser capaces de generar movimientos mucho mayores que los que podría generar una sola persona, un caso muy especial es Gandhi “La máxima que mejor lo define, es esta: “Mi vida es mi mensaje” (https://elpais.com/internacional/2018/01/29/actualidad/1517229919_417786.html).

La ausencia de esa incorruptibilidad según Guillermo Solarte también es la razón por la cual es tan profundo el divorcio entre la comunidad y el estado “Es posible pensar que el debilitamiento del estado provenga entre otras muchas cosas de la imposición de los intereses de aquellos que acudiendo a la fuerza o al uso inadecuado del poder logran lo suyo debilitando progresivamente la credibilidad sobre las instituciones” (Solarte ,1998:8)

De allí se desprendieron varios pensamientos, el primero fue tratar de mirar al hombre ejemplar desde atrás(temporalmente), tome como ejempló a Héctor Abad Gómez y a el bandolero conocido por la Capacitación a los Campesinos de Antioquia “Pedro Brincos”, en ellos vi que tuvieron una etapa de formación realmente muy dura, en la cual fueron capaces de ver los problemas en sus respectivas sociedades pero aún no habían logrado conocer las formas más estratégicas para atacar la injusticia, al respecto de eso, mi primer verso es una mirada hacia atrás en el tiempo:

Existir en silencio

Repetir los esfuerzos

Sientes los ruidos que parten el alma

Voces convencen, voces divierten.

El segundo verso es un pequeño guiño a Julio Cortázar quien en el capítulo 71 de Rayuela, habla de un reino que podemos crear a partir de este reino que ya tenemos, que si queremos generar un cielo lo deberemos construir a partir de lo que ya existe, y esté pequeño guiño va dedicado no solo a los hombres que han hecho ya demasiado, afirmando que yo también quiero cambiar como ellos, sino también a todos mis amigos de mi generación o de otra distinta que escogieron mi disciplina, o cualquier otra para dejar un legado, para hacer de este un mundo un lugar mejor y de cuando en vez sienten, como yo, que los esfuerzos no son suficientes, para poder llegar a este mundo de paz tan anhelado que soñamos.

“Por lo demás hay que ser imbécil, hay que ser poeta, hay que estar en la luna de Valencia para perder más de cinco minutos con estas nostalgias perfectamente liquidables a corto plazo. Cada reunión de gerentes internacionales, de hombres-de-ciencia, cada nuevo satélite artificial, hormona o reactor atómico aplastan un poco más estas falaces esperanzas. El reino será de material plástico, es un hecho. Y no que el mundo haya de convertirse en una pesadilla orwelliana o huxleyana; será mucho peor, será un mundo delicioso, a la medida de sus habitantes, sin ningún mosquito, sin ningún analfabeto, con gallinas de enorme tamaño y probablemente dieciocho patas, exquisitas todas ellas, con cuartos de baño telecomandados, agua de distintos colores según el día de la semana, una delicada atención del servicio nacional de higiene, con televisión en cada cuarto, por ejemplo grandes paisajes tropicales para los habitantes del Reijavik, vistas de igloos para los de La Habana, compensaciones sutiles que conformarán todas las rebeldías, etcétera. Es decir, un mundo satisfactorio para gentes razonables. ¿Y quedará en él alguien, uno solo, que no sea razonable?”

“En algún rincón, un vestigio del reino olvidado. En alguna muerte violenta, el castigo por haberse acordado del reino. En alguna risa, en alguna lágrima, la sobrevivencia del reino, en el fondo no parece que el hombre acabe por matar al hombre. Se le va a escapar, le va a agarrar el timón de la máquina electrónica, del cohete sideral, le va a hacer una zancadilla y después que le echen un galgo. Se puede matar todo menos la nostalgia del reino, la llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que profundamente atormenta y desata y engaña. *Wishful thinking*, quizá, pero ésa es otra definición posible del bípedo implume”.

(Cortázar,1963:80)

En el tercer verso de la canción intenté crear una escena poética de muerte en la cual aún hay niebla y llegan por la izquierda un par de sicarios, como en el caso de Jaime Garzón, a continuación, está toda la letra y el lector deberá sacar sus propias conclusiones.

Existir en silencio /

Repetir los esfuerzos /

Sientes los ruidos que parten el alma/

Voces convencen, voces divierten/

Verso dos

Glaciar el murmullo /

Contra-viento, altos muros /

Puede que sientas que ya no respiras/

Yo también quiero cambiar /

Yo también quiero buscarme/

Espejos de luz no reflejan ojos de sombra/

Verso tres

Un rumor en la niebla /

A siniestra almas reptan /

Flashes adversos encierran tus pasos/

Yo también quiero cambiar, yo también quiero buscarme/

Espejos de luz no reflejan ojos de sombra/ (X2)

Descripción de la música: es un contrapunto entre la melodía y la armonía, en el cual no se cruzan sino hasta que está desarrollado el material, dicho cruce significa las dificultades del héroe reflejado en la letra, fue la única canción del recital que se planeó con un intermedio instrumental en el cual la guitarra es el instrumento principal, esta composición se escribió como un aire de zamba pero esto solo para efectos de la correcta interpretación de la misma.

Ojos de sombra

Zamba

Sebastián Castaño

acentuando la tercera negra $\text{♩} = 80$

Tenor

5

9

13

17

21

25

Link Canción: <https://soundcloud.com/sebasfelipe07/sebastian-castano-ojos-de-sombra>

Diurno no 1:

Afuera, las estrellas, las estatuas desnudas,
Los perros vagabundos, la sombra de la luna.
Adentro, la amargura, la esclavitud, los muebles,
Una mesa tendida y mucha hambre en el alma.
Afuera, la hermosura, la honradez de los árboles,
Las manos de la tierra, la dulzura del aire
Adentro, la mentira, como la lámpara ciega,
Ternura contenida sin darse a las palabras.

(Espinoza ,1961:1)

Conectando con ojos de sombra, la idea principal generadora del Diurno no 1 fue la idea de construir un nuevo futuro, pero un futuro guiado a partir de la idea del perdón hacia nosotros y hacia nuestros hermanos, para a partir de allí construir paz, así que lo primero que hice fue buscar que era paz, como llegar a ella y como el perdón en tiempos violentos podría ayudar a una construcción duradera de sociedad.

Según la Rae la paz es:

“Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos” está es una definición muy precisa, pero la pregunta que le seguía era ¿cómo ejercerla?, ¿cómo encontrar un equilibrio? ¿Es posible entre tantos habitantes del mundo llegar a un consenso y vivir en armonía?

Menos mal no estoy sólo en esta búsqueda, y de nuevo si algún viajero viene detrás mío buscando pistas sobre un tema, le recomiendo que no se encierre en pirámides mentales muy extensas, porque todos los temas o por lo menos la gran mayoría han sido ampliamente discutidos a lo largo de la historia, habiendo dicho esto gracias a mi tabla y a mi búsqueda bibliográfica preliminar encontré que la paz no es solamente un derecho sino también un deber, esto desató muchas reflexiones en mí, porque si la paz es a la vez un derecho y un deber implica que el dialogo es el eje fundamental sobre el cual podemos ponernos de acuerdo y acortar nuestras distancias, pero, ¿cómo ejercitamos ese dialogo? Si nuestra sociedad cada día nos pide que seamos más individuales y que abarquemos cargas más grandes sobre nuestra espalda, ni siquiera la familia es un espacio activo de fomento del dialogo, entonces ¿en dónde ejercitaremos nuestras maneras de llegar a acuerdos?

Podría afirmarse que la convivencia es un horizonte al que hay que irse aproximando a través de la resolución de conflictos por la vía del dialogo, el consenso, el pacto. Valdría la pena destacar que los principios establecidos en la constitución, penetren en las relaciones entre los individuos y grupos, en este sentido: la familia, como un espacio vital donde se experimenta la convivencia en la práctica; las relaciones con los amigos; las de compadrazgo, las de vecindad, etc. Son esta trama de compromisos, solidaridades, respetos, los que permiten construir unas relaciones sociales donde los conflictos no desemboquen en violencia. Es aquí donde podría estarse configurando el ciudadano. (Solarte ,1998:6)

Bajo la lupa del perdón como ente articulador, generador de tejido social y constructor de paz hallé una carta de Mahatma Gandhi dirigida a Julian Huxley, que en 1947 como vocero líder de la Unesco, había pedido a las distintas eminencias en distintos campos su opinión para la redacción de la declaración de los derechos humanos que saldría en 1948, la carta decía esto:

“De mi ignorante, pero sabía madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido. De tal modo que sólo so-

mos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo. Con esta declaración fundamental, quizá sea más fácil definir los deberes del hombre y la mujer y relacionar todos los derechos con algún deber correspondiente que ha de cumplirse. Todo otro derecho solo será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar.” (Solarte ,1998:1)

Después de leer esta carta revise la constitución colombiana la cual trae un mensaje muy parecido

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento

También entre los referentes artísticos encontré en Víctor Jara una letra hablando del ejercicio de dar para poder recibir

Como tronco de nogal/
como la piedra del cerro/
el hombre puede ser hombre/
cuando camina derecho/,
palomita verte quiero. (1969)

Mis reflexiones se encaminaron y se desligaron de la idea del perdón que venden los medios, como un lugar común de fácil acceso y de transitar sencillo, llegué a la conclusión de que, si yo quería encontrar maneras artísticas para fortalecer los lazos de perdón, tenía que verlo también como un deber, que implica también cambiar uno mismo y ceder, y eso en ningún caso es sencillo, sobre todo si no tenemos espacios propicios para encontrar puntos en común con el otro, con aquel que piensa diferente.

Me aventuré a plantear una canción que tuviera un punto de vista un poco más real y que mostrará como detrás del perdón había un mundo nuevo de posibilidades vitales y nuevos aires, pero a la vez que mostrara el camino del perdón como lo que en realidad es, como una experiencia de vida que nos permite ver desde distintos ángulos las acciones y darnos cuenta que lo que pasa frente a nuestros ojos no es, ni lo único, ni lo más verídico y que para cerrar las brechas con los

otros deberemos de ceder a nuestros actuares y pensamientos a veces inflexibles sin ninguna razón.

La letra de la canción se planteó desde una despedida, en la cual el narrador le dice en los primeros dos versos a alguien más, que le vaya bien y que no se preocupe por él, porque se va a desprender hacia otras cosas, como reflejo de su enseñanza; la enseñanza de otros hacia nosotros no siempre es consciente, por ello decidí hacer un dialogo en un solo sentido por que perdonar es una catarsis, que muchas veces sólo se siente si se decide dejar atrás cualquier situación, sin importar si el otro es consciente o no de ello

Yo soy aquel que ayer no más decía
El verso azul y la canción profana,
En cuya noche un ruiseñor había
Que era londra de luz por la mañana
El dueño fui de mi jardín de sueño
Lleno de rosas y cisnes vagos;

(Darío,1905:1)

El estribillo es para mí el alma la canción, en la cual expreso mi deseo de que las cosas cambien en este país y podamos por fin conocer la armonía. El estribillo hace especial énfasis en que el perdón es una decisión que no es para nada fácil, pero luego de tomarla hay miles de caminos; El inicio de los coros, solo son dos de las miles de posibilidades que hay detrás del cambio, detrás de la paz en Colombia hay la ilusión de crecer, hay una promesa nueva para la infancia de los niños del campo, digna y acompañada, ya no más niños ni para la insurgencia ni contra su némesis, los niños podrán ser de su casa, si la decisión es lo suficientemente fuerte.

El último apartado del coro es invitación respetuosa a olvidar la noche gris y permitirle al sol salir, no describiré mucho más acerca de esto, porque yo sé que hay situaciones que son muy difíciles de superar y requieren de un duelo suficiente.

Nos referimos al sufrimiento nacido de lo más íntimo del ser humano, un sufrimiento a veces indecible, porque no hay palabras para nombrarlo. Debemos, entonces, detenernos un momento para analizar las consecuencias del traumatismo que modifica las relaciones de la persona con su mundo que transforma de forma radical la cotidianidad en que se ha construido, y que abre el abismo del sinsentido y trae a primera línea los fantasmas del miedo y la muerte (Restrepo, 2012:2)

Por lo anterior la forma de acoger y darle un lugar a ese sufrimiento puede ser determinante para aquél que deberá, a partir de lo vivido, reconstruir sus lazos sociales, reinventar una forma de vivir con esta experiencia, puesto que la propia vida nunca volverá a ser como antes. (Restrepo, 2012: 2)

Letra

Verso 1

Que algún rayo del cielo/
Te cuide aquí entre la tierra/
cuando necesites verso, signo y nuevo amanecer/

Verso 2

No te fijes si no miras/
Más allá de mi dolor desprenderme hacia la vida es el reflejo de tu voz/

Puente

Una decision hará que florezca /
En el jardín de los sueños rotos /

Coro 1

Una flor encantada, perfumada de ilusión/

Anhelan los hombres de plomo el regreso a su hogar/
Pero por su noche gris no pueden abrir sus versos a un mundo nuevo/

.. Verso 3

Miradas tristes, fechas claras/
No te dejes envolver en /
Pirámides de pensamiento y huellas del cincel de ayer/

Verso 4

Escucho la voz de mi pasado/
Uno y mil fuegos quebranté/
Con el hilo que me queda buscare recomponer/
Pues devolver, es libertad/

Puente.

Coro 2

Una infancia iluminada por los juegos del amor/
Anhelan los hombres de plomo a sus hijos de cartón/
Pero por su noche gris, no pueden abrir sus versos/
A un mundo nuevo/.

Descripción musical: Esta canción se enmarca dentro del género del bambuco ya que desde un principio este acompañamiento fue concebido junto a la melodía, pero la melodía es totalmente lírica un poco menosailable que las de este género, es una canción con dos partes y un puente que las conecta, la primera parte está en si menor frigio, para darle un color oscuro a lo que la letra propone como una despedida, el puente nos lleva a re mayor lidio para evocar un poco la esperanza que la letra del coro refleja.

Diurno No 1

Sebastián Castaño

Tenor

que al-gún ra-yo del cie-lo te cui-de aquí en-
no te fi jes si no miras mas all-á de

4 tre la tie-rra cuando ne-ce-si-tes ver-so sig-no y nue-vo
mi do lor despren-der-me ha-cia la vida es el refle-jo

8 a-ma-nercer
de-tu-voz

10 una de-si-ción ha-rá que flo-rez-ca

14 en el jar-dín de los sue-ños ro-tos

18 u-na flor en-can-ta-da per-fu-mada de i-lu-sión anhe-lan los hom-bres de plomo

24 el re-gre-so a su ho-gar pe-ro por-su no-che gris no pueden abrir sus ver-

31 sos a un mun do nuevo

Chords: Bm, Cmaj7, Bm7, Am7, Bm7, Cmaj7, Bm7, Am7, Bm7, Fmaj7, Bbmaj7, Dmaj7, Bm7, Fmaj7, Bbmaj7, Dmaj7, Gmaj7, Dmaj7, Gmaj7, Dmaj7, Em7/G, F#m7/A, Em7/G, F#m7/A, G6, F#m7, Em7, Baug, Em7, D, F#m7, Bm7, C, Am7, Bm7

©

Link Canción: <https://soundcloud.com/sebasfelipe07/sebastian-castano-diurno-no-1>

Canción de los caminantes

Prendidos de los montes y la niebla,
Como racimos que engendró la noche,
Adelgazan su sombra en el camino.
De sollozo en sollozo
De pregunta en pregunta
La vida es un recuerdo que se quiebra
De abismo a piedra,
De alambrada a llama
(Espinoza ,1955:33)

La última canción concebida en este ciclo de canciones fue” canción de los caminantes”, la cual nació de un cuento de García Márquez llamado “El rastro de tu sangre en la nieve” cuento que me pareció muy revelador, ya que en él dos costeños de la clase alta, viajan de luna de miel a París y este pequeño apunte fue el detonador de esta canción:

El funcionario que lo había atendido en la embajada me dijo años más tarde que él mismo recibió el telegrama de su cancillería una hora después de que Billy Sánchez salió de su oficina, y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del Faubourg-St. Honoré. Me confesó que no le había puesto mucha atención cuando lo recibió, porque nunca se hubiera imaginado que aquel costeño aturdido con la novedad de París, y con un abrigo de cordero tan mal llevado, tuviera a su favor un origen tan ilustre. (García, 1992:81)

Esta paradoja, un tipo de clase alta rechazado en otro país, por la forma en que se vestía, me hizo pensar en la forma en que nosotros replicamos la xenofobia, de la misma manera que sobre nosotros cae un prejuicio internacional, por personajes

como Pablo Escobar, entonces quise entender más profundamente el fenómeno de la migración y el desplazamiento forzado y como no, otro libro de mi bibliografía escogida me dio la respuesta esta vez a la totalidad de la canción, luego yo tendría que adaptar mi melodía, pero cuando se tienen claras las situaciones que se quieren mostrar de cierta temática, ya sólo queda buscar las palabras que combinen con la melodía creada, y he aquí la última de mis enseñanzas para quien quiera hacer un trabajo similar: el proceso de escritura de una letra es un proceso de creación el cual requiere de una curva narrativa, la cual se le puede dar de muchas maneras, yo sugiero entender el tema a profundidad para luego escoger lo que más le pueda llamar a uno la atención, y darle un orden coherente a partir de la música y el texto; A continuación la cita exacta del texto que me ayudo a develar la historia tras la canción.

La vivencia de un desplazamiento forzado conlleva la alteración, cuando no la ruptura, de los vínculos sociales establecidos. Se trata de sujetos, familias y comunidades de diversas razas y etnias enfrentadas de un momento a otro con la ruptura de sus lazos y de las coordenadas simbólicas que constituyen sus referentes de lugar y pertenencia. Es una ruptura abrupta, que dificulta la posibilidad de subjetivar, de integrar en la vida el acontecimiento traumático y asimilarlo como experiencia. (Restrepo 2012: 7)

Aquí fue en donde me pude quitar un poco mi venda de ciudadano sin idea de nada, ya que yo pensaba que el dilema de la gente desplazada empezaba aquí en la ciudad viviendo el rechazo de todos, quedándose en lugares de dudosa reputación, consiguiendo cualquier peso de las maneras más insólitas, haciendo trabajos difíciles y mal pagos, pero no es así, muchos de los desplazados de la violencia vienen a la ciudad después de mirar a la muerte de frente, de salvarse por los pelos, de salvar a sus hijos, de salvar lo poco que queda de ellos que no se ha llevado la torrente de los recuerdos grises.

Planteé mi canción en dos partes, la primera de ellas habla de la llegada a la ciudad, de la terrible carga que tiene el pasado, pero a su vez han llegado a un sitio que les permitirá vivir sin miedo, dormir tranquilos.

Y en la segunda parte pensé en empezar de nuevo, pero esta vez en paz (ojalá le llegue a alguien el mensaje de que empezar siempre se puede) y por último retomo el verso de la primera parte para articular ambos y tratar de citar desde mis palabras a uno de los tejidos de la población de Mampujan, que en este momento se encuentra exhibido en el museo nacional de Bogotá, el cual dice “nos quitaron todo, hasta el miedo”.

Letra

Verso uno A

Pies a tierra, extensa visión/
Hechos de cera, expuestos al sol/
Navegar entre un volcán/
De recuerdos que ya no se irán más/
Como cuesta avanzar/.

Verso dos A

En la mirada guardo el color/
De la vereda desolación/
Pero hoy amanecí/
En el lugar que a mis sueños/
Daré tranquilidad/

Verso B

Y si para comenzar otra vez deberé/

Bordar, cantar o vender no tendré miedo porque vi /

Verso tres A/

Un eclipse de fuego/

Que apago el sol/

Tres mil miradas/

Blanco rubor/

Pero hoy amanecí/

En el lugar que a mis sueños dará tranquilidad/

Descripción musical: La canción se basa en una abstracción del ritmo de la melodía, dicha abstracción es una clave que acompaña a la voz con acordes en bloque en la guitarra, la métrica es indefinida y simplemente se acomodó en tres y cuatro para poder notar la canción.

Tenor

Cancion de los caminantes

sebastian castaño

8 Fmaj7 Cm7
pi---es a tie---rra ex-----ten-----sa visión
en mi mi---ra---da guar-----do el color

3 Fmaj7 Cm7
he---chos en ce---ra ex-----pues-----tos al sol
de tu mi---ra---da de mi i-----lu-----sión

5 Abmaj7 Dbmaj7
na-----ve-----gar en----- tre un volcán
pe-----ro-----hoy ama-----ne-----cí

7 Gb7 Cm7 Fm7
de re-----cuer-----dos que no se irán mas
en el lu-----gar que a mis sue-----ños da-----rá

9 Cm7
8 cues ta, a----- van-----zar
tran-----qui-----li-----dad

10 Dm7(b5) 3 Dbmaj7 3 Bmaj7
8 si co men zar o tra vez sig-----ni fica

13 Dm7(b5) 3 Dbmaj7 3 Bmaj7
8 vender o can--tar o co--cer no ten---dré mie do

16 Bmaj 7 Bm(maj7)
8 por que ví

© aquí estoy

Link Canción: <https://soundcloud.com/sebasfelipe07/sebastian-castano-cancion-de-los-caminantes>

Antes de finalizar

Al saber que mi canción no era suficiente para generar el impacto deseado, Para este último apartado me guardé dos párrafos que quiero compartir con el lector, que podrían exhortarlo a entender que está en manos de él cambiar al país y alentar a su vez a quienes tiene a su alrededor, a hacerlo, cada texto viene acompañado de una pregunta que yo me hice.

¿El estado será capaz de solucionar los problemas que nos azotan como pueblo?

Uno de los fenómenos más evidentes es lo que podríamos llamar la privatización de la seguridad y con ella la disolución de las responsabilidades del estado frente a la guerra, la delincuencia común, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos. Pero, ¿cómo podría el Estado orientar sus acciones en la mitad de una crisis que toca sus tres ramas, Legislativa (ilegitimidad) ejecutiva (corrupción) judicial (impunidad)? Una tríada que juega con la democracia y la ilusión como lo haría un niño con una pelota en un campo minado. (solarte, 1998:7)

¿Son suficientes los espacios de diálogo y concertación para la creación de un mañana?

El trauma de la modernidad está estrechamente vinculado a la falta de justicia y regulación social de los conflictos, y a los excesos de la economía del consumo y la guerra, y se convierte (el trauma) en el nombre de la amenaza, de la falta de seguridad, de la incertidumbre y del miedo. En este sentido se torna el síntoma contemporáneo, el malestar de la modernidad (Galende,1993,1997) y compromete la salud mental, signado por el pánico, el miedo, el terror; la angustia y el estrés, que constituyen formas vitales de vivirlo y de nombrarlo. Es el sufrimiento, el mal vivir del mundo contemporáneo, inundado por los *gadgets*, objetos que son señuelos de las falsas ilusiones y espejismos del mercado (lacan), un mundo sustentado por el consumo y en el que faltan los vínculos sociales, atravesado por un discurso que promueve la individualidad. Es el exceso que impide que opere alguna falta

que pueda convertirse en promesa por la vía del deseo, de la ilusión o del ideal. Entonces algunos autores afirman que asistimos a la inmediatez de la obligación de satisfacer todo impulso, todo deseo, de no tolerar falla alguna, el no-todo que impone la realidad de la vida. En este campo tan enigmático de fragmentación e incertidumbre, y del imperativo categórico de satisfacer todo deseo a costa de lo que sea o por encima de quien sea, puesto que ello equivale a ser feliz, reinan el pánico, el terror y el horror. Esta es una de las paradojas de la modernidad. (Bauman, 2005,2007; Soler2007) (citado en Restrepo 2012: 9)

Conclusiones finales

1- Vivimos tiempos difíciles, por eso mismo es muy importante reflexionar y no caer en generar más violencia, esa es la solución que antaño se tomó y hoy el cultivo solo es de odio.

2- Otra gran conclusión es que debemos salir del círculo violento, y empezar a proponer desde los diferentes campos, sobre todo en los campos que nos podemos organizar para hacer tejido social, a partir de conciertos o de formas de pensar alternativas y viables con nuestra cultura, es importantísimo cantarle a nuestra gente para poder ir cambiando de a poco, al igual que el perdón, el cambio no es un camino fácil pero tendremos que ponernos de acuerdo para seguir hacia adelante, hacia la tierra de húrqalya, hacia la fraternidad.

3- La intertextualidad del trabajo me permitió navegar por terrenos desconocidos literarios y humanos, eso me enriqueció de mil maneras y me ayudo a entender mi lugar como artista en una sociedad desarticulada y fisurada por la violencia, invito a todos mis colegas a hacer una búsqueda humana y enterarse de que es lo que pasa en su territorio.

Bibliografía

- Arnson, Cynthia J. 2001. Haciendo paz reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia. Colombia: Editor El Áncora
- Cortázar. Julio. 1949. Los reyes. Bogotá, Colombia: Editorial Alfaguara
- Cortázar. Julio. 1963. Rayuela. Bueno Aires, Argentina: Editorial sudamericana Sociedad Anónima
- Darío. Rubén. 2004. Cantos de vida y esperanza. Barcelona, España: *Random House*
- Espinoza. Matilde. 1955. Los ríos han crecido. Medellín, Colombia: Ediciones tercer mundo
- Espinoza. Matilde. 1962. Afuera las estrellas. Medellín, Colombia: Ediciones tercer mundo
- García Márquez, Gabriel. 1967. Cien años de soledad. Buenos Aires: Editorial Sudamericana
- García Márquez, Gabriel. 1992. Doce cuentos peregrinos. México: Editorial *Diana*.
- García Márquez, Gabriel. 1994. El amor y otros demonios. México: Editorial *Diana*.
- Gonzales, Ramón Andrés. 2012. Diccionario de música, mitología, magia y religión. Barcelona. Editorial Acantilado
- Restrepo, María Helena. 2012. Salud mental y desplazamiento forzado. Colombia: Editorial Universidad del rosario
- Sánchez Gómez, Gonzalo. Meertens, Donny. 1983. Bandoleros Gamonales y campesinos. Colombia: Editor El Áncora
- Sanmartín, José. 2000. La violencia y sus claves. Barcelona, España: Editorial Ariel S, A,
- Solarte, Guillermo. 1998. La convivencia en Colombia, mas *allá de las armas*. Colombia: Tercer mundo Editores