

RECITAL Y CANTO

REIVINDICACION DE VIOLETA PARRA

A propósito del disco *Décimas*

Juan Andrés Piña

El próximo disco de febrero se cumplían diez años de la muerte de Violeta Parra. Ha sido siempre nuestra costumbre el rendir homenajes póstumos —principalmente póstumos— a la labor de un creador, nosotros, de esta forma, reconocer posteriormente los valores que durante su vida pagamos. Se diría que la fama y comprensión de la tarea emprendida por esta singular mujer chilena comenzó a crecer inmediatamente después de su muerte. Sólo muy pocas personas visualizaron el profundo significado del trabajo de la artista mientras ella lo realizaba. Después de su muerte la lista de reconocimientos comenzó a crecer como en forma abismática.

Como en todas las cosas, será el tiempo el que irá poniendo en su justo lugar a nuestra principal folclorista y seguramente en muchos años más habrán estancieros descubriendo significados ocultos de su producción y visualizando la verdadera dimensión de su tarea. Mientras tanto hay que seguir conociendo parte de su trabajo de creación y recopilación, hay que seguir juntiendo su dispersa labor, hay que continuar asombrados del inventivo nivel de poetas, músicos, pintoras, locutoras y apiladoras que nos dejó como herencia.

La edición hoy día de las *Décimas* de Violeta Parra, interpretada por su autora y lanzada en un disco long-play del sello Alcaz, es otro de los importantes aportes en el acercamiento al trabajo de la autora chilena. Se deriva, de esta forma, una parte así desconocida de sus condiciones: la dramática y vital interpretación de sus propias poetas.

El significado folclórico de Violeta Parra

Separadamente Violeta Parra, tanto como socióloga e historiadora, investigadora y ensayista, consiguió entroncarse con su labor una imagen casi desconocida de Chile, una identidad nuestra subterránea y latente, logrando, además, hacerla trascender a otros

valores casi universales. Violeta Parra fue prácticamente la primera folklorista nacional que se lanzó a recorrer el campo chileno de arriba a abajo. Grabó en su propio cuerpo dos circuitos con canciones campesinas, estuvo en las fiestas religiosas, en las ceremonias de angostos, en las labranzas de la tierra, oyó y se sumergió completamente en él, para recoger desconocido, folclórico chileno.

Su trabajo comenzó por los años cincuenta, cuando comenzó a cantar la artista fue recopilando la sabiduría de nuestro pueblo, llenándose de los cantos de los costeros, aprendiendo ritmos y músicas, interesándose por el conjunto de las expresiones artísticas de nuestro país. Violeta Parra, gracias a sus persistentes años de trabajo, conoció el suelo más austral que nos caracteriza, supo de nuestra forma de ser, de nuestro visión del mundo, de los dramas y las alegrías que aquejan a los habitantes de todas las zonas del país.

Todo el material de que se ocupó nuestra folclorista creó verdice cotidiana en presentaciones y grabaciones que tenían como característica esencial la curiosidad y así mismo condición de establecer un inmediato contacto con el público. Ella logró ser el más eficiente puente entre la creación popular y la gente que no la conocía. Consiguió poner su corazón, transmitir ese saber. Su labor de recopilación e interpretación pudo mucho más que cientos de estudios e investigaciones que hoy día permanecen archivados, seguros e inocentes.

Actualmente es fácil hablar del viento de angostos, del gurrumbido, de las cuacas pastasales, de los tonidos con colche. En los años en que Violeta trabajaba en su labor de difusión, interpretación y creación, las cosas eran muy distintas. Se oían de alguna forma un saber popular con algunos gestos de vergüenza o un silencio principalmente tímido y folclórico de aproximación para tímido. De no medir el trabajo de

esta mujer, de seguro no se conocería tanto un saber popular en los campos "autóctonos". Dentro de la batubata de música de consumo que plagaba y continúa plagando nuestros radios y discos, Violeta Parra aparece escapanada para el cantar y la música se vuelve más comprometida dentro de una sociedad: ser el reflejo del conocimiento, sociopolítico y originalidad de un pueblo. Ser expresiones que nos dijera de nuestra identidad.

Violeta Parra no tuvo vergüenza de lo nuestro. Al contrario, saltó a los caminos, a los pueblos profundos, a las montañas a buscarnos. Gracias a ella podemos conocer algo más de nuestros atapados campesinos, fundadores de la conciencia chilena; del barro traza de los cantos a lo divino; de las palabras amorosas e legañas de los amantes desechados.

Pero seguramente de no haber estado un gran talento de por medio, habrían sido imposibles toda esta labor. Porque Violeta Parra, a quien le cabe dada, fue más allá de la mera interpretación o creación. Su segunda etapa, la creación, consiguió salir un magistral talento a un recorrido escarpado de folcloro. De una forma la artista consiguió crear en base a las manifestaciones expresivas de un pueblo, entre el que ella vivió, e pudo hablar de sus dramas y tragedias. Violeta Parra, de esta forma, trascendió las fronteras de un folclorismo a veces demasiado regional, convirtiéndose trascender, a universalizado.

Violeta pudo, en primer lugar, realizar una magistral alianza musical y humana de los guardianes cantos de Chile: Chillán, Temuco, Santiago, Chillán, Iquique está representados en su canto en lo que es estilo artístico de la región y también en sus sentimientos y alegrías, en su estilo de vida.

En segundo lugar, la artista creó introduciendo elementos cultos que universalizan un folcloro muchas veces en estado puro. El lenguaje y las ritmas tienen su

VIOLETA PARRA

Violeta Parra: haceo en nuestra realidad

baje y está herido de formas folklóricas, pero llevadas a través de una depuración a una altura casi cósmica. Las metáforas, la construcción del verso, la composición musical alcanzan durante los últimos años de su vida lo que es salir la barrena de un folclorismo esencialmente estrobo.

Es por ello que Violeta Parra viene a revelar lo más chileno de lo chileno. Al trabajar con elementos del folclore y clevarlos, la artista hace de cada composición y creación casi un símbolo de lo nuestro. En su obra está lo más profundo de Chile y América, lo más ancestral, pero vestido en formas más cultas y decantadas que permiten una conjugación de esos elementos dispares.

El compararse plenamente de nuestras manifestaciones más subterráneas, de nosotros mismos más desconocidos y tímidos a una creación que escapa de lo puro expresión regional, haceo de Violeta Parra un personaje clave para quien quiera conocer algo más de nuestra identidad e idioma.

En este sentido su obra poética, las Décimas, consiguen entre-

garlos, en forma resumida, todo esa labor y trabajo. Este libro, publicado en 1970 por la Universidad Católica de Chile, es una obra todavía no suficientemente valorada y difundida. En él se conjugan la maduración poética y expresiva de la autora, su poesía vital, y la visión de los problemas de nuestro pueblo en su propio y original lenguaje.

Las Décimas recitadas

Las Décimas son algo así como la cristalización humana y estética de Violeta Parra. Ha ellas encontramos tanto la historia de su vida, de sus penas y alegrías, de sus encuentros y aventuras como también el resumo de los dramas, aventuras y alegrías de las personas como las que ella vivió.

El libro que ahora edita el sello Alivio está integrado por algunos de los poemas que la autora escribió y luego grabó. Estos corresponden fundamentalmente al primer tomo de la obra, algo así como la introducción y

presentación de las Décimas; y como Poemas de un Imperio, Mundo triste y pasativo, Para, pensando bien, Aquí presente a mi abuelo, La casa ya se sirvió, Más van pasando los años, Mi abuelo por parte y mi abuelo, De mi gajo tal avilla, La muerte más fácil, y Pensando por Legaró, Reflexiones sobre la labor del folclorista, descripción de la vida campesina, retrato de sus parientes, las penas de su tío, el sufrimiento de sus iguales con los conceptos temáticos fundamentales del presente libro.

Los poemas son recitados por la autora después de una introducción musical en guitarra al estilo "requío", característico en ella. Destaca en la interpretación de Violeta la vitalidad y el descubrimiento de su voz, la que avalla a los textos de un valor que no es posible apreciar en una primera lectura. Más que un recitado de los versos aquí hay una auténtica interpretación de cada uno. Al escucharlo pareciera que lo artista relata sus penas y quebechos directamente al color de la improvisación. Muchas veces su voz se quiebra, vacila, sabe de tono y diceo de acuerdo al carácter de lo narrado.

Al escuchar la voz de Violeta Parra sentimos que las bellas metáforas, que la inteligente construcción del poema, que la profundidad en el sentimiento de lo expresado forman un todo indisoluble, una síntesis que resume de toda su vida y todo un arte:

Más van pasando los años
las cosas son muy distintas,
lo que fue vida, hoy es
luto;
lo que fue piel, hoy es
lugar;
lo que fue cierto, hoy es
lugar,
de las leyes de hoy me es
lugar;
lo paso muy confusido
y en grande torpeza mudo,
buscar alivio en mi canto.

Después de escuchar el long-play el auditor tiene la impresión de que podría mejor que ella deberia integrar sus poemas. De esta forma se abre una nueva perspectiva en el trabajo artístico de la folclorista chilena, entrepionera, gracias a la edición de Alivio, una buena demostración de la capacidad de Violeta Parra. Ella se sirvió al lenguaje musical que confirma su trabajo y que poco a poco vamos descubriendo y valorando para conocer más el significado de su tono y para acercarnos, también, un poco más a nosotros mismos.

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
<http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)

Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social, político y cultural, básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo.