

Año. II No. 11. Semestre B de 2024 ISSN: 2322-9977

ERGOLETRÍAS

Universidad
del Tolima

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Givay

La Literatura como Inspiración en el Rock

Daniela Riobo Cortés

drioboc@ut.edu.co

Lic. en Literatura y Lengua Castellana

Universidad del Tolima

Es interesante explorar cómo dos conceptos aparentemente dispares pueden tener conexiones tan profundas. Por un lado, la música, en general, es una forma de expresión artística que puede estar cargada de mensajes, emociones y reflexiones sociales, y en el género del Rock no es la excepción. Por otro lado, la literatura, con su vasto mundo de ideas y narrativas, también busca transmitir y explorar experiencias humanas. Entonces, ¿Te preguntarás qué relación podrían tener? Dado que, uno es un género musical que para algunos puede parecer un poco rudo por la estridencia de su sonido, y la literatura es la esencia del arte convertida en palabras, pues te diré que tienen mucho en común.

El Rock resulta ser de agrado para un público en específico. Porque, existen algunos que no se atreven a escuchar ese tipo de melodías rebeldes, o les resultará de mal gusto, esto no está mal, dado que este es un género que no a todos les puede llegar a gustar, todos poseemos gustos diferentes. Es coherente, que no sea de agrado para todos. Sin embargo, eso no les da el derecho a criticarlo y a creer lo que los demás cuentan, restándole importancia a los significados que este podría tener. Además, muchos cierran la posibilidad de conocerlo debido a los estigmas sociales que se han fundamentado a lo largo de los años, perpetúan la idea de que el rock es solo un sonido brutal acompañado de jóvenes vestidos de negro, de largas melenas, cantando de manera exagerada sobre temas banales que inducen solo a sacudir la cabeza. ¿Y qué género no los tiene? Aunque sus

efectos rítmicos sean distintos. No obstante, eso solo es una pequeña fracción de lo que en realidad representa. Algunas canciones son inspiradas por las pulsiones y la sensibilidad artística del compositor, pero enfatizaré que muchos músicos han encontrado inspiración en las páginas polvorientas de los libros. A pesar de los estereotipos que rodean al rock, este género musical tiene una profunda conexión con la literatura así convirtiendo que las letras de sus canciones estén llenas de referencias y significados, es maravilloso encontrarse con obras literarias o con la vida de escritores que han servido como fuente de inspiración, para muchos músicos los cuales pueden dedicar una composición musical completa.

Observamos que tanto la música y la literatura provienen del mismo sentimiento humano, reflejando la complejidad de nuestra existencia. Estas formas artísticas se convierten en refugios para nuestras agonías, y al unirlos emergen como una poderosa fuente para expresar la belleza, la melancolía, el inconformismo, nos motivan a mejorar, a enamorarnos, y a soñar creando mundos en donde podemos liberarnos de tantas ataduras que nos limitan. Además, este proceso creativo transforma las letras de las canciones en poemas, como si los actuales compositores con su ingenio fueran juglares modernos, que, a través de sus palabras y acompañados de poderosas guitarras eléctricas, que recorren las ciudades, convirtiéndose en la voz del pueblo. Donde, sus versos están compuestos en su contexto y realidad de vida, que resuenan al son de instrumentos estridentes.

Según el escritor William Ospina, "todo gran poema quiere ser dicho en voz alta" (pág. 4), refiriéndose a que la poesía va precedida de una resonancia y musicalidad para ser escuchada, de lo contrario no tendría sentido. Esta idea se puede aplicar al rock, donde las canciones buscan transmitir sentimientos, ideas y visiones del mundo a través de la combinación de letras poéticas y música. En la era posmoderna, el rock ha evolucionado para convertirse en un reflejo de la sensibilidad y la expresión poética de nuestro tiempo. Así como en el pasado se nombraba

a los juglares, rapsodas y cantares de gesta como vehículos de la poesía oral, el rock actual puede representar a los poetas posmodernos. Asimismo, se evidencia que a finales de los 60, cuando el rock se estaba alejando de los moldes folclóricos, los músicos se lanzaron a buscar inspiración en la literatura, especialmente en la época de la psicodelia y la experimentación. Ejemplos notables incluyen "White Rabbit" de Jefferson Airplane, inspirado en el libro de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas. Además, los poetas también suelen ser influenciados por el Rock, un ejemplo de ello es Antonio Martínez Sarrión y su poema inspirado en el álbum Ummagumma de Pink Floyd. Por otro lado, músicos como Bob Dylan, Leonard Cohen y Nick Cave son considerados poetas rockeros por la calidad lírica de sus letras. Incluso, la controvertida decisión de otorgar el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en el 2016, reafirma la estrecha relación que existe entre la literatura y la música actualmente.

Octavio Paz afirma que "la poesía pertenece a todas las épocas; es la forma natural de expresión de los hombres". De igual manera, el

rock es la forma de expresión de esta época. Es inconcebible una sociedad sin canciones, por lo que es posible catalogar al rock como una parte fundamental de las expresiones que surgen del encuentro del hombre con la literatura. Las letras de las canciones, los versos que se componen y los ritmos que los acompañan son aceptados por quienes disfrutan de esta nueva forma de música, que combina un alto grado de intelectualidad y sensibilidad artística. Así, las letras de las canciones se convierten en literatura oral. Y en palabras de Aldous Huxley "después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpressable es la música". Asimismo, John Lennon, por ejemplo, decía: "Yo canto mi poesía, lo considero poesía, simplemente la canto. No hay tiempo para leerla, pero hay tiempo para escucharla". Un ejemplo notable de esta transformación lo es, a mi parecer, la agrupación Kraken, liderada por el cantante y compositor Elkin Ramírez (1962-2017), nos dejó un tesoro musical repleto de canciones llenas de fuerza, sensibilidad y poesía. Dos ejemplos magistrales son: "Extraña predicción" del álbum Kraken filarmónico (2007) y "Blanca ironía" del álbum Humana deshumanización (2009).

Ambas canciones, junto a la instrumentalización épica que las acompaña, se elevan a la categoría de verdaderas obras de arte. La poesía profunda y evocadora de sus versos nos inspira, nos remueve las fibras y nos despierta emociones intensas.

"Extraña predicción": Una oda al amor y sus contrastes, esta canción nos envuelve en una poética dualidad del amor: su belleza y su peligro, su poder trascendental y su presencia constante en nuestras vidas. Cada estrofa es una

pincelada que captura la esencia compleja de este sentimiento universal.

I.

*Amor que confrontas, conceptos y mentes,
Amor que desbordas, lo eterno en presentes,
Mansión o guarida de noches y días
Adicta ilusión,
Umbral en la vida, que siempre nos,
Guía hablando sin voz,
Coherente y fatal, tal vez,
Quien lo puede negar, quien lo puede negar¹.*

El amor en esta canción no se presenta como un sentimiento idílico, sino como un constante desafío. No se limita a las ideas preconcebidas ni a las limitaciones de la mente, sino que enfrenta y trasciende barreras. La frase "Amor que desbordas, lo eterno en presentes" refleja la paradoja del amor que se vive en el momento presente, pero también posee una dimensión eterna que va más allá del aquí y ahora. La imagen de la "Mansión o guarida de noches y días" representa la dualidad del amor, puede ser un refugio seguro en compañía del ser amado, pero también puede convertirse en una guarida de la que se busca escapar si se trata de un amor tóxico o en un aislamiento para evitar ser lastimados de nuevo. La "Adicta ilusión" del amor nos habla de su poder embriagador. Aunque, nos consuela y nos llena de anhelos, cuando se desvanece, deja un vacío profundo. El amor actúa como un "Umbral en la vida, que siempre nos guía hablando sin voz". El amor es como un umbral, una puerta que cruzamos. A veces, su guía es silenciosa, expresada en gestos y acciones más que en palabras. El amor se presenta como algo "Coherente y fatal, tal vez". Es coherente en su irracionalidad, pero a veces puede tener consecuencias fatales. A pesar de ello, nos sumergimos en él sin importar los riesgos. La frase "¿Quién lo puede negar, ¿quién lo puede negar?" resalta la omnipresencia del amor. Nadie puede negar su influencia, aunque a veces sea dolorosa. Es un arma de doble filo, un juego de ruleta donde se puede ganar o perder, pero que tarde o temprano nos invade a todos. En resumen, esta canción nos presenta una visión compleja y multifacética del amor, un sentimiento que desafía, reconforta, guía, hiere y, en definitiva, nos marca a todos.

Blanca ironía esta canción nos lleva a un aterrizaje en la cruda realidad. En contraste con las ilusiones y las expectativas, nos golpea con la dureza de la verdad. La letra, sin rodeos, nos enfrenta a la crudeza de la realidad, que a veces puede ser tan implacable como un "nocaut". A pesar de todo, la canción nos insta a mantenernos en pie de lucha, a no desfallecer. Cada línea mantiene un ritmo fuerte y contundente, acompañado de ingeniosas metáforas.

II

*...Sumergidos en un disfraz
 Nos dejamos atrapar
 Por las redes del recuerdo
 Y las medusas del tormento...
 Así... así es la vida, así...que ironía,
 Se vive y muere por los sueños
 Grandes o pequeños...
 Quien deja de soñar
 Anuncia su final²...*

"Sumergidos en un disfraz" la primera línea nos describe al mundo en donde nadie es realmente sincero. Todos llevamos una máscara para encajar en una sociedad que valora más las apariencias que la esencia. Esto nos aleja de nuestra propia identidad, creando una red de recuerdos ocultos que nos atormentan. En el estribillo nos recuerda la ironía de la vida, por mucho que nos esforcemos por encajar y controlar nuestro destino, la vida siempre tiene sorpresas impredecibles. El sueño como motor de la vida en los últimos versos son un canto a la esperanza. La canción nos recuerda

que todos somos soñadores, sin importar nuestra condición social o nuestras ambiciones. Soñar es lo que nos impulsa a seguir adelante y nos da sentido a la vida. La frase "quien deja de soñar anuncia su final" es una metáfora contundente. Aquellos que no tienen metas o aspiraciones en la vida son como muertos en vida, vagando sin rumbo ni propósito. En resumen, "Blanca ironía" es una canción que nos invita a ser auténticos, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades de la vida.

Más allá de la recursividad lírica de sus letras la banda Kraken no solo se destaca por su estilo musical único, sino también por su profunda conexión con la literatura y la historia. Elkin Ramírez, encontró inspiración en diversas fuentes para crear letras que reflexionan sobre la identidad, la cultura y la memoria. Un ejemplo notable de esta influencia es el álbum "Kraken IV: Piel de Cobre" (1993), considerado el primer álbum conceptual de la banda. Inspirado en la novela "Azteca" de Gary Jennings, Ramírez teje un relato que explora la riqueza cultural y la cosmovisión de los pueblos originarios latinoamericanos. Cuyo álbum contiene 11 canciones las cuales son: América, Lenguaje De Mi Piel, Mexica, Sensibilidad, Oculito, Vive, Siempre, Piel De Cobre, Eres, Azul, contando con "Bonus Track" de Lenguaje De Mi Piel Acústico. En definitiva, es un legado que perdura el talento de Elkin Ramírez y la magia de Kraken nos dejaron un regalo invaluable; canciones que nos acompañan, nos conmueven y nos hacen reflexionar. Son obras que sin duda merecen ser reconocidas y celebradas por las generaciones venideras.

Por otro lado, la literatura no solo es fuente de inspiración, sino también un medio para recrear y adaptar experiencias. Un ejemplo notable es Gustavo Cerati (1959-2014), líder de la banda Soda Estéreo, quien realizó una magistral adaptación del cuento "el corazón delator" de Edgar Allan Poe en su canción homónima, incluida en el álbum "Doble vida" de (1988). Mientras el relato de Poe trata sobre un asesino delatado por los latidos del corazón de su víctima, la canción de Cerati emplea la misma metáfora, pero aplicada

al amor. Esta canción refleja la transformación de la angustia en el amor. Asimismo, En una estrofa, el narrador confiesa que su corazón lo delata cuando está cerca de la persona que ama:

*...Hay algo oculto en cada sensación,
Ella parece sospechar, Parece descubrir,
en mí, que aquel amor, Es como un océano de fuego,
Oh, mi corazón se vuelve delator³...*

Así como el asesino de Poe es delatado por los latidos del corazón, Cerati transforma la angustia y obsesión del cuento en una canción sobre la incapacidad de ocultar el amor. Aunque nadie lo vea, por más oculto que este, se siente intensamente y, en algún momento esa emoción reprimida estallara, llevándonos a confesar: "¡no disimulemos por más tiempo! ¡Lo confieso todo! ¡jarranquen esas tablas! ¡aquí, aquí, es el latido de ese horroroso corazón!" (Poe, 1843).

La intertextualidad en el rock es de suma importancia. A continuación, mencionaré algunas bandas del rock en español, dado que no me alcanzarían las páginas para mencionarlas a

TIERRA SANTA

todas. Estas bandas, organizadas por localización geográfica, emplean este recurso de manera notable.

En primer lugar, la literatura ha influenciado a diversos grupos de rock, permitiendo que escritores, personajes históricos y los protagonistas de los libros cobren vida a través de las letras de las canciones. Por ejemplo, la banda española Tierra Santa emplea la recursividad literaria en sus obras. En el álbum "Sangre de Reyes" (2001), cantan sobre mitología griega, personajes históricos y sucesos relevantes con canciones como "Juana de Arco", "David y el gigante", "El laberinto y el minotauro", y "La armada invencible". Por otro lado, en el álbum "Tierras de leyenda" (2000), compuesto por 11 canciones, incluyen temas como "Sodoma y Gomorra" y "La torre de Babel", que aluden a las Sagradas Escrituras, y "La canción del pirata I y II", que musicaliza un poema de José de Espronceda. Además, "La caja de Pandora" relata la historia del titán Prometeo y "El Caballo de Troya" está inspirada en "La Ilíada" y "La Odisea" de Homero. El álbum "Legendario" (1999), compuesto por 10 canciones, se inspira mayormente en historias medievales, destacando "Legendario", basado en el "Cantar de Mío Cid", y "Drácula", inspirado en el libro homónimo de Bram Stoker. Finalmente, el álbum "Indomable" (2003) incluye la canción "Hamlet", inspirada en la tragedia de William Shakespeare. Asimismo, la banda Avalanch, con el álbum "El llanto de un héroe" (1999), compuesto por 12 canciones, trata temas épicos y

medievales. La canción "Torquemada" se inspira en el inquisidor Tomás de Torquemada, mientras que "Cid" se basa en el Cid Campeador, líder militar castellano. "Cambaral" narra la historia del pirata Cambaral, quien murió por dar un beso. Por otro lado, la agrupación Legado de una Tragedia presenta una ópera rock inspirada en la vida y obra de Edgar Allan Poe. La trilogía comienza con "Edgar Allan Poe" (2008), dividido en dos actos, seguido por "Legado de una Tragedia II" (2014) con 10 canciones, y "Legado de una Tragedia III" con 12 canciones. En la primera parte de la saga, participaron más de 50 músicos de las bandas más importantes del rock español, como Mago de Oz, Warcry, Saratoga, Stravaganzza, Darkmoor, Lujuria, Barón Rojo, y Obús entre otros. Algunas de las canciones más destacadas son "Crepúsculo", "Gato Negro", "Atormentado", "Preludios Nocturnos", "Encontrar en Mi Sangre", "Delirios de Amor", "Visionario", "El Cuervo", "Mar Adentro", "Falsas Esperanzas", "Ocaso", "El Péndulo", "Reinando en su Propio Mundo", "Adiós Amor", "No Quiero Morir", "Embriagado de Dolor", "Fe Sin Dios" y "Alma Errante".

En el ámbito del folk metal, Mago de Oz lanzó el álbum "La leyenda de La Mancha" (1998), un álbum conceptual basado en el clásico de la literatura universal "Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes. Igualmente, la banda Saurom, en el álbum "Música" (2020), con 15 canciones, destaca la canción "El lazarillo de Tormes", que refleja la novela picaresca de Diego Hurtado de Mendoza. Su álbum "Mester de Juglaría" (2021), con 40 canciones, incluye la canción homónima como homenaje a los juglares y poetas. En el álbum "El espíritu del vino" de Héroes del Silencio (EMI, 1993), se hace referencia al soneto "L'Âme du vin" incluido en "Las flores del mal" (1857) de Baudelaire. Además, en el libreto de este disco, se encuentra la célebre cita de "El matrimonio del cielo y el infierno" (1790) de William Blake: "el camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría". Sin duda, estos artistas españoles componen excelentes obras. Ahora, pasemos a México con la banda Transmetal y su álbum "El infierno de Dante" (1993), un álbum conceptual sobre "La Divina Comedia" del célebre poeta medieval italiano Dante Alighieri. El álbum

cuenta con 10 canciones: "Vacío Abismal", "Las Llamas de la Purificación", "Séptico y Veneración", "Altura Magnificente", "Himno para Él", "Fosas Malditas", "Místicas Estrellas del Universo", "Reencuentro con Beatriz", y "El Último Día Sombrío". Además, la agrupación Nostra Morte, con el álbum "Sin Retorno" (2012), incluye 12 canciones, entre ellas "Perséfone", inspirada en el mito griego del rapto de Perséfone por Hades. En el álbum "VIII Años" interpretan magistralmente "El fantasma de la ópera", inspirada en el libro homónimo de Gaston Leroux. También, La banda Anabantha, en el álbum "Sin Decir Adiós" (2010), presenta 12 canciones, incluyendo "Poema No. 20", tributo a Pablo Neruda. Finalmente, en Argentina, la banda Rata Blanca lanzó el álbum "La llave de la puerta secreta" (2005), cuyas letras se basan en gran parte en la famosa novela "El código Da Vinci" del escritor Dan Brown.

La interacción entre estas dos artes ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia. Muchos artistas han recurrido a obras literarias para inspirar sus composiciones, mientras que algunos poetas han encontrado en el rock una fuente de inspiración para su propia obra. Además, Esta fructífera relación demuestra la capacidad del rock para convertirse en un vehículo de expresión poética en la era posmoderna.

En definitiva, el rock abre espacios a través de su largo camino, representando una cultura y una sociedad. A pesar de que esta se actualice constantemente, el rock sigue firme, adaptándose a los contextos y siendo la voz que brota del corazón en encuentro con la poesía. Así que estimado lector, lo invito a no dejarse llevar por los prejuicios que a menudo rodean al rock y a darse la oportunidad de escuchar las bandas que he recomendado. Además, les animo a indagar y descubrir otras bandas y artistas que también han sabido fusionar la literatura con la música de una manera única y enriquecedora. También, a explorar estas intersecciones puede revelar nuevas formas de apreciar tanto la música como la literatura, mostrando cómo ambos mundos pueden complementarse y enriquecer nuestra experiencia cultural.

Referencias

- Arenillas, M. S. (2020). "Rock y literatura: El caso de Héroes del Silencio". Universidad de Oviedo. (p.29)
- Calameo. (n.d.). Conferencia magistral Willian Ospina: La ciudad de los libros [PDF]. <https://www.calameo.com/read/0056966472cc2e7af4886> (p. 4)
- Cerati, G., & Poe, E. A. (2023, March 8). 'El corazón delator', el mash-up de Gustavo Cerati y Edgar Allan Poe. "Chicago Tribune". <https://www.chicagotribune.com/2023/03/08/el-corazn-delator-el-mash-up-de-gustavo-cerati-y-edgar-allan-poe/>
- Cerati, G. (1988). Corazón delator [Canción]. En Doble vida. Sorce1r1er Sound Studios³.
- Kraken. (2007). Extraña predicción [Canción]. Kraken Filarmónico. Athenea Producciones¹.
- Kraken. (2009). Blanca ironía [Canción]. En Humana deshumanización. Athenea Producciones².
- Legado de una Tragedia. (n.d.). "Legado de una Tragedia I: Edgar Allan Poe". <https://legadodeunatragedia.es/legado-de-una-tragedia-i/>
- Rufo, A. (2018). "Música y literatura: 5 bandas de rock que se inspiraron en los libros". <https://arantxarufo.com/musica-literatura-5-bandas-rock-inspiraron-libros/>
- Pérez, A. P. (1994). "La poesía y el rock" (pp. 142, 144, 145).
- Festival Internacional de Poesía en Medellín. (2015). "Poesía y rock". <https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Diario/PoesiaRock.html>

ERGOLETRÍAS

