

La canción popular como teatro participativo

John Mullen

► **To cite this version:**

John Mullen. La canción popular como teatro participativo. La chanson en Espagne (XIXe-XXIe Siècles) – Métamorphoses, variations et réappropriations, Oct 2016, Paris, Francia. hal-02463921

HAL Id: hal-02463921

<https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02463921>

Submitted on 2 Feb 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La canción popular como teatro participativo

John Mullen Universidad de Rouen

www.johncmullen.net

John.mullen@univ-rouen.fr

Plan

1 Los estudios existentes

-La canción no debe verse como solamente texto y música ; se estudia también otros aspectos de

- Lo que hace el artista
- Lo que hace el público

2 Mi interrogación : ¿Qué tipo de comunicación se encuentra en esta experiencia, de escuchar una canción ?

- Origen del problema que me planteo
- Ver la canción como teatro participativo

3 Las diferentes posibilidades

- a) Ejemplos generales
- b) Hacerse la estrella, ser co-estrella
- c) Hacerse el cantante, ser co-cantante
- d) Hacerse el narrador, ser co-narrador
 - (i) Algunos ejemplos corrientes
 - (ii) El teatro participativo de consenso y el que desafía

4 Complejidades y conclusiones

Introducción

Los investigadores en música popular han querido subrayar el hecho de que la canción popular no es solamente un texto con una música. Algunos han estudiado la importancia de la utilización de la voz, del tratamiento técnico de la música en el estudio de grabación, la contribución de la batería, las reescrituras de una canción entre su versión grabada en el Estudio y la versión “en directo” etcétera.

Otros especialistas, como los investigadores franceses [Hennion y Vignolle](#) han comparado la canción popular a “una novela que dura tres minutos” y han querido estudiarla con herramientas de análisis literario, para comprender la posición del narrador, los efectos de estilo, o la importancia de la trama.

Para citar otro ejemplo, los investigadores estadounidenses Barbara Bradby y Brian Torode han analizado la canción de Buddy Holly “Peggy Sue”. Descubrieron que el narrador es una persona diferente dentro de cada sección de la canción, y este movimiento del narrador permite una cierta complejidad poética en la historia de amor entre jóvenes que canta Buddy Holly.

Todo estos trabajos han querido explicar mejor lo que el creador pone (conscientemente o no) en su obra, en su canción.

Desde el punto de vista de la **recepción** de la música popular, la mayor parte de las investigaciones se ha concentrado en el análisis de la popularidad comercial y los procesos de comercialización, o en la “subcultura” que puede acompañar a ciertos géneros musicales, cuando, por ejemplo, además de escuchar una música punk rock, los jóvenes deciden volverse punks, o hacerse hippies. Otros estudios han analizado las actividades de los aficionados de un género de música (como el punk, el rap o el metal): el libro de Lisa Lewis “The Adoring Audience » por ejemplo.

Así es un enfoque sociológico el que domina, me parece, el estudio de la consumación de estas músicas. Pero no es el único enfoque posible. Philip Tagg, en su libro “Music’s meanings” (los significados de la música) lamenta que la canción individual no esté analizada más a menudo del punto de vista de los que escuchan, puesto que tenemos, como oyentes, dice Tagg, muchas competencias y conocimientos sobre el sentido de la música que nos rodea.

Es desde esta perspectiva de donde voy a hablar hoy

Origen del cuestionamiento

Quisiera estudiar la apropiación de las canciones desde el punto de vista del individuo que escucha. ¿Cual es el papel del oyente? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está consumiendo?

La idea de esta interrogación me ha venido de otras dos.

En primer lugar, la pregunta del sociólogo británico de la música popular, Simon Frith, que ha escrito un artículo notable « Why does music make people so cross ? » “¿Por qué la música da tanta rabia a la gente?” Este trabajo me ha llevado a pensar sobre la implicación emocional excepcional que vemos en la música popular. A mucha gente les gusta las novelas de John Grisham, pero no se ven camisetas « Me gusta John Grisham » como se ven camisetas llevando imágenes de las estrellas de la música popular. No escogemos nuestros amigos porque a ellos les gusten las mismas novelas, pero puede ser importante que tengamos los mismos gustos musicales.

Si hay una implicación emocional importante, ¿, que mas cosas hay?. De eso surge mi segunda pregunta: “ ¿Qué tipo de comunicación existe cuando se escucha una canción?”. Hablamos des “mensaje” de una canción política; Claude Chastagner ha escrito que la música rock es el arte del eslogan. Mensaje, eslogan, son vocabulario de la comunicación, y he querido mirar mas en detalle la comunicación en la canción.

La canción como teatro participativo

Me parecía que no habia muchos intercambios de informaciones. Cuando los Beatles cantan “She loves you Yeah yeah yeah” no nos están informando sobre los sentimientos de una chica por un chico. O si escuchamos esta canción politica nos damos cuenta de que no se canta para comunicar informaciones.

Extracto Resistencia de Ska P

Generalmente la persona que escucha esta canción estaba de acuerdo ya antes de escucharla. Si no estaba de acuerdo, esta obra no va a convencerle y no va a escucharla repetidas veces.

Este tipo de canción política y su uso han sido analizados en función de su importancia para consolidar la comunidad de los anticapitalistas o de los militantes etc, pero me gustaría contemplar los procesos a través de los cuales esta función puede cumplirse.

Una canción popular se escucha muchas veces: cincuenta veces, cien veces si es una de nuestras canciones preferidas. Lo importante no puede ser la información que recibimos de la canción.

¿Cuál puede ser el “mensaje” de la canción entonces, si es que de verdad hay mensaje? A partir de esta pregunta he llegado a considerar que un aspecto crucial en la canción es la actividad de cantar con el cantante. Cantamos juntos con la estrella en el concierto, cantamos solos bajo la ducha o en la cocina, cantamos públicamente haciendo karaoke. Nos ponemos en la posición del cantante, como co-cantantes. Y aunque no cantemos, cuando, si conocemos bien una canción, esperamos en la cabeza el verso siguiente, casi estamos cantando en silencio. Desde este punto de vista, la canción popular puede verse como un teatro participativo, un juego de papeles o roles. El creador propone un papel o rol que interpretamos nosotros. Propone un papel que sabe (conscientemente o no) va a gustar a su público.

Escuchamos otro extracto

Extracto Gracias a la vida ok

Si he escuchado esta canción de Violeta Parra diez veces este mes, no ha sido para informarme sobre el agradecimiento que expresa esta mujer. Yo canto con ella, **ella canta por mi parte**. Sabemos que esta canción surge de la experiencia personal de la artista Parra, pero surge también de una comprensión de los papeles que quisiera interpretar el público, que necesita desempeñar el público. Porque entendemos que la música no es solamente un divertimento, sino que cumple una necesidad psicológica para cada uno.

Nos gustaría a veces separar la música popular en dos clases: los cantantes que (según nosotros) piensan “solamente en el aspecto comercial,” de su trabajo y los otros, los “auténticos”, que sacan sus canciones de la profundidad de su alma. Sin embargo, gustar a un público es una parte imprescindible del trabajo de todo artista, y descubrir los sentimientos los cuales necesita escuchar y cantar y apropiarse la gente es una de las tareas del trabajo artístico.

Entonces , si la canción es teatro participativo, ¿Qué papel desempeña el oyente ? ¡Claro que nos gustaría interpretar el papel de una persona más interesante, más atrevida, más bella, más completa que la que encarnamos en nuestras pequeñas vidas!

Tenemos varias opciones de apropiación. Podemos poseer características de la estrella, del cantante, o del narrador.

Estrella

Escuchemos este extracto

Extracto de Miguel Rios: Bienvenidos ok

Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock n roll

Os saludan los aliados de la noche...

Cuando jugamos (inconscientemente) a ser la estrella, cuando nos apropiamos sus características, ¿Qué pasa?

Los aplausos que escuchamos en el disco grabado “en vivo” [LAIV...] al principio de la canción, son para mí! El público está esperando que yo mismo empiece a cantar. Los músicos profesionales quieren acompañarme a mí. No es sorprendente que quiera vivir esta experiencia regularmente, escuchando una y otra vez la canción.

Este placer es una de las razones para que existan tantas canciones sobre la vida de del artista “estrella” – Simon and Garfunkel “Homeward Bound”, Silvio Rodriguez “Debo partirme en dos”, Miguel Rios “Blues del autobús”; Status Quo “Famous in the last century”. Nos gusta jugar el papel de la estrella. Escuchar y cantar estas canciones es jugar a ser el astro. Y hay muchos tipos de estrella : somos algunos a imaginarnos en Beyonce, en Springsteen, en Jay Z en Silvio Rodriguez o en otro.

Algunos nos imaginamos como Beyonce, otros se imaginan como Springsteen, Jay z o Silvio Rodriguez.

Chanteur

Segunda posibilidad: podemos poseer las características del cantante. No pedimos prestadas solamente sus palabras sino también su manera de pronunciar, de comunicarse. Tenemos una excusa para ser más ruidosos, más poéticos o más vulgares de lo que lo somos en la vida cotidiana, o de desahogar otros sentimientos difíciles de explicar. Podemos ser suaves, agresivos o llorosos o podemos gemir.

Escuchemos este fragmento de los Who

Extracto My Generation ok

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)

Just because we get around (Talkin' 'bout my generation)

Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation)

I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation)

This is my generation

This is my generation, baby

Why don't you all f-fade away (Talkin' 'bout my generation)

And don't try to dig what we all s-s-say (Talkin' 'bout my generation)

I'm not trying to cause a big s-s-sensation (Talkin' 'bout my generation)

I'm just talkin' 'bout my g-g-g-generation (Talkin' 'bout my generation)

En este estribillo famoso de My Generation, el tartamudeo que hacemos junto al cantante es un alivio emocional que sale al mismo tiempo que su desafío, que es ahora nuestro desafío

Con Javier Krahe, cuando canta “La Hoguera” utilizamos esta actitud ligera, esta voz divertida para hablar de un asunto no muy cómico.

Extracto la hoguera ok

O en esta canción de los Sex Pistols, utilizamos para cantar con ella, una voz sarcástica, despreciativa, que raramente podemos sacar en nuestra vida.

Extracto Sex Pistols ok

Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention
But I did .. what I had to do
I'll see it through without devotion

I planned, each chartered course
Be careful thought along the highway
And more, much more than this
I did it my way

There were times, I'm sure you knew
When there was fuck, fuck fuck else to do

But through it all, when there was doubt
I shot it up, or kicked it out
I faced the wall .. and .. the wall
And did it my way

Narrateur

El tercer papel que jugamos, pero sin duda el más importante, es el del narrador.

Los narradores son generalmente personas más apasionadas, e interesantes que nosotros y viven una vida mucho más espectacular que la nuestra. El papel de co-narrador nos permite, durante tres minutos, ser otro(S): el héroe, el que seduce, el que pierda a su amante de manera poética (puesto que en la verdadera vida puede serlo bastante menos). Nos permite ser el poeta trágico o (en las canciones del punk rock por ejemplo – y es su novedad principal) el perdedor amargo y sarcástico. Podemos ser románticos sádicos deprimidos o sabios desde la primera nota hasta la última.

Escuchemos este extracto de una canción de Los Secretos

Extracto déjame ok

En este mundo donde el amor es tan complicado, qué placer jugar el papel de la persona que rechaza alegremente y sin amargura la otra persona. La canción de Bob Dylan “It ain’t me babe” utiliza un narrador parecido.

O seamos un momentito el trovador sabio que con una voz clara da consejos al mundo entero

Extracto Caminante no hay camino. ok

O el sabio que cuenta parábolas modernas

Extracto La casa y el lobo ok

Me parecería interesante de analizar las canciones (de cualquier periodo) por categorías, por tipos distintos de narrador

El teatro participativo que desafía

En la canción política, los papeles que se propone al público pueden ser muy variados. el artista puede pedir al público que ensaye una posición específica. Tengo dos ejemplos. Esta canción de 1968 de James Brown

Extrait Say It Loud i’m black and I’m proud ok

Extrait de Tom Robinson Sing if you’re glad to be gay

Es uno de los ejemplos más interesantes, porque cuando sale esta canción en el año setenta y siete la mayoría de los homosexuales no pueden declarar públicamente su homosexualidad. Para comprender la situación, nos acordamos DE que, entre los dIputados del parlamento ingles el primer dIputado a EN declarar su homosexualidad lo hizo en 1984, y el primer diputado conservador en 2002. Esta canción entonces, que invita al escuchador a verse en el papel de un homosexual declarado y feliz, ha podido, (puesto que el público era en su mayoría heterosexual) hacer pensar A millones de personas la cuestión de esta

manera íntima. “imagina que fueras tú”, “ponte que fueras tu” , con una voz alegre. Es una forma de teatro participativo y educativo.

En las canciones que transmiten un contenido político, frecuentemente el mensaje que declara el narrador es compartido por el público que es co cantante. El racismo es asqueroso, los trabajadores deben ganar, debemos rechazar a la guerra. Pero en algunas de las canciones más fuertes, se ofrece al público la posibilidad de experimentar una posición más difícil. Esta canción de Asian Dub Foundation trata de la situación de los refugiados que quieren venir en Europa.

Extrait Fortress Europe

Un mensaje de compasión sobre su situación obtendría el consenso de todos . Pero esta canción dice más que eso: dice que tienen razón ~~de~~ EN venir y les dice “Keep banging on the walls of fortress Europe”

Tenéis que seguir golpeando en la pared de la fortaleza Europa

El artista propone al público ser durante cuatro minutos, un defensor energético e indignado del derecho de los migrantes de venir en Europa, no **tanto** como pobres víctimas miserables sino como hermanos en la lucha.

Después de la canción, tal vez el público no haya cambiado, pero tal vez esta experiencia nos hace pensar diferentemente.

Hay mucho escrito sobre la cuestión de la canción política. Me parece que este aspecto - de considerar la canción como un teatro participativo – puede añadir algo a estos análisis.

La proposición de participación es generalmente implícita , pero no siempre

(Extracto Leon Gieco “Solo le pido a Dios”)

Complejidades

En muchos países las canciones las más vendidas no se cantan en el idioma nacional, sino en inglés. Cuando busqué “mejores éxitos de 2016” en internet, ciertas listas TENIAN diez canciones en inglés... DE una lista de diez. A veces el público estudia la letra en inglés para comprender BIEN el contenido, pero muchas veces no. Incluso a los ingleses les gustan muchas canciones CUYA LETRA NO COMPRENDEN, a causa de la utilización de la voz.

De modo que si miramos el éxito mundial que ha sido la canción Gangnam Style, me parece complicado sugerir que el principal atractivo de esta obra sea nuestra capacidad de identificación con la posición del narrador.

¿Por qué es importante pensar en los papeles propuestos por el artista de música popular? Esta perspectiva nos permite comprender que la imagen de una estrella : David Bowie, Miguel Ríos, Georges Brassens, no surge solamente de su propia vida y sentimientos, sino también de una visión de qué papeles quiere interpretar la gente de su época. El punk o el rap propone papeles que salen de la crisis social.

Cuando hay un género de canción que no nos gusta, (hay gente a quienes no les gusta el rap, el country, o el punk), a veces es PORQUE los papeles propuestos en las canciones de este género son papeles que no queremos jugar.

Extrait Rap : Triple X No te acuerda

Si no queremos imaginarnos viniendo de un barrio pobre y viviendo deL tráfico de droga, no quisiéramos escuchar a menudo este tipo de canción, ni vestarnos como si fuéramos el narrador ése.

He querido explorar estas interrogaciones sobre la comunicación en la canción popular, y si Vds tienen preguntas u opiniones sobre todo esté, me interesaría mucho escucharlas.