

ESPECIAL
1 MAYO
LA CANCIÓN
PROTESTA

DIGUEM
NO

Hablar del primero de Mayo es hablar de reivindicación.

Desde ISA intentamos cada año que esta fecha no pase desapercibida y en nuestro empeño por conmemorar este día como se merece, buscamos algún movimiento reivindicativo en cualquier campo para elaborar nuestro dossier.

Este año nuestro especial 1 de Mayo, lo dedicamos a la Canción Protesta.

---0---

LA CANCIÓN PROTESTA

En España, la tradición de la canción protesta se puede encontrar desde la época de la Guerra Civil, pero algunos de sus precursores más conocidos se registran en los años cincuenta y sesenta. Uno de ellos es Chicho Sánchez Ferlosio, pero también están Paco Ibáñez, quien puso música a los poetas españoles de todas las épocas; Raimon o Mikel Laboa cantando en euskera. En una generación posterior figuran Lluís Llach, Pi de la Serra, Joan Manuel Serrat, Patxi Andión, Labordeta o Javier Krahe, entre otros.

Lo que les definía, además de la necesidad de cambiar el curso de las cosas, fue el uso de la poesía. Más que una cuestión de derribar un sistema a pedradas, la estrategia era la de imaginar otro y cantarlo, hasta que su verdad se impusiera como un hecho consumado. Así se expulsaba el miedo y se despertaban las conciencias.

Si había que luchar contra Franco con poesía, lo primero era rescatar del olvido forzado a los primeros que lo habían hecho: los poetas republicanos.

Paco Ibáñez lo entendió con rapidez y revistió sus canciones con los versos de Lorca, Celaya, Machado, Hernández.

Los cantautores recuperaron a la Generación del 27 y se dejaron empapar por las principales corrientes artísticas y fenómenos culturales del momento: Dylan, la chanson francesa (Brel, Brassens, Moustaki), la canción latinoamericana (los ecos de Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui, el compromiso político de Silvio Rodríguez), Mayo del 68, el pop de los Beatles.

De fondo, se mantenía el espíritu comprometido que enlazaba con la canción protesta estadounidense de principios de los sesenta.

A continuación hacemos un repaso sonoro por las canciones del género consideradas relevantes por su contenido, compromiso político y repercusión. Comenzamos con las precursoras.

PARTE 1. PRECURSORES

BILLIE HOLLIDAY STRANGE FRUIT

Con su denuncia de los linchamientos a los negros en la Norteamérica de 1939, Strange Fruit es considerada la primera canción protesta de la historia de la música popular. Cuando la cantó por primera vez se dijo: "No había alma entre el público que no se sintiera estrangulada"

<https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI>

WOODY GUTHRIE THIS LAND IS YOUR LAND

La canción de Guthrie inspirada en la novela Las uvas de la ira que, agarrado a su guitarra con la inscripción "esta máquina mata fascistas", decía que sus ojos eran una cámara que "tomaba fotos de todo el mundo". Decía que podía llegar de forma más eficiente al ciudadano de a pie, en pueblos y carreteras secundarias, que, por ejemplo, los escritores.

<https://www.youtube.com/watch?v=wxiMrvDbq3s>

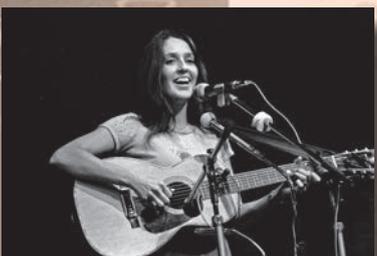
BOB DYLAN THE TIMES THEY ARE A CHANGING

Considerado por muchos como el primer artista protesta de la historia de la música, Bob Dylan siempre estuvo muy ligado a la idea de transmitir mensajes antibélicos en sus letras. Uno de ellos se puede encontrar en este sensacional tema donde advierte y anima a las autoridades políticas a aceptar que los tiempos están cambiando, y que lo más sensato es escuchar al pueblo.

<https://www.youtube.com/watch?v=TIPV4wtZ6HE>

JOAN BAEZ NO NOS MOVERÁN

Joan Baez la gran cantautora estadounidense de padre Mexicano, interpretó en innumerables ocasiones esta canción, pero la verdad es que no es de su autoría.

Entre 1962 y 1964, Baez fue el icono de la música folk y de protesta, cantando en actos políticos, entre los que se incluyen la Marcha sobre Washington de 1963 por los derechos civiles junto a Martin Luther King, cantando en prisiones, y como los afroamericanos no podían ir a los teatros de los blancos, Joan fue a cantar a sus teatros.

<https://www.youtube.com/watch?v=dMLgVuxav0A>

Continuamos repasando ahora la canción protesta española y lo haremos comenzando por los pioneros.

La lista podría ser mucho más amplia, pero lo que sí está claro es que todos los intérpretes presentes en la relación fueron militantes antifranquistas y, gracias a ellos, muchos tuvimos conciencia de que también la música podía ser un arma para combatir la dictadura.

PARTE 2. CONTRA EL RÉGIMEN

RAIMON AL VENTO

Como ocurría habitualmente en las canciones de la época, las palabras se disfrazaban para eludir la censura: sugerían, evocaban, connotaban, vinculaban. Ya que hablar de libertad directamente estaba prohibido (en los setenta se detectó una cierta permisividad), Raimon acudió al viento para que expresara su búsqueda de libertad.

<https://www.youtube.com/watch?v=u9Rm3fncdBA>

CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO

GALLO ROJO, GALLO NEGRO

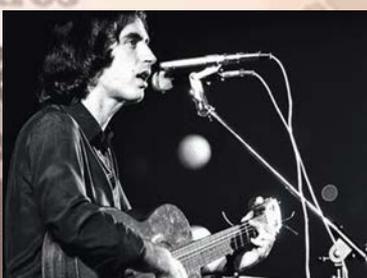

Hijo de Rafael Sánchez Mazas, uno de los fundadores de la Falange, Chicho, sin embargo, se apartó pronto de las enseñanzas paternas y se enroló en el movimiento antifranquista a través de su música y su poesía.

Fruto de ambas fue Gallo rojo, gallo negro, un verdadero himno compuesto en 1964, pero que circuló clandestinamente hasta 1978, cuando fue incluido en su único LP. Por esta razón, durante mucho tiempo se llegó a creer que esta canción era un tema anónimo procedente de la Guerra Civil española.

<https://www.youtube.com/watch?v=JI820dJVPKw>

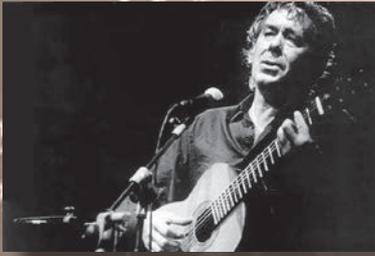
LLUIS LLACH L'ESTACA

L'estaca, como su autor, también sufrió los embates y acometidas de la censura. Aprobada inicialmente en 1968, un año más tarde fue prohibida, pero la canción ya se había convertido en un himno colectivo. Cuentan algunos que en sus recitales Lluís Llach tocaba la canción al piano, sin pronunciar una palabra, y era el público quien, a coro, la cantaba.

<https://www.youtube.com/watch?v=nBPNVXpyT3o>

PACO IBAÑEZ A GALOPAR

Con su voz ronca y rica en matices, ha cantado poemas de Miguel-Hernández, Rafael-Alberti, Góngora, Blas de Otero y Neruda, entre muchos otros.

"A galopar", un poema de Alberti que el propio Rafael recitaba a los soldados republicanos durante la Guerra Civil, se convirtió en un himno gracias a la música que Paco Ibañez le puso desde su exilio parisino en los años previos a Mayo del 68. "A galopar hasta enterrarlos en el mar" era un grito contra el fascismo durante la guerra y un lamento contra el franquismo durante la dictadura.

<https://www.youtube.com/watch?v=15JfnrqBqSI>

AGUAVIVA POETAS ANDALUCES

Otra muestra de la utilización de los poetas como vehículo de comunicación de los músicos. Era Rafael-Alberti quien en 1950 reprochaba que los andaluces no alzaran su voz contra la situación que padecía España en aquella época. Aguaviva, un grupo que nació con una vocación reivindicativa más literaria que musical, la grabó en 1970, cuando Alberti había reconocido que muchos poetas andaluces ya se habían manifestado contra la dictadura.

<https://www.youtube.com/watch?v=uohmHDmCZLo>

PABLO GUERRERO A CÁNTAROS

Frente a los cantantes que ponen música e interpretan a los poetas, Pablo Guerrero es un poeta que canta. Muy influenciado por la canción rural y el folk, con A cántaros, su primer y gran éxito, se introduce en una temática urbana.

No es un tema claramente de denuncia, pero en su época se convirtió en un estandarte de los libertarios, posiblemente mecidos por los versos "Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha".

<https://www.youtube.com/watch?v=JJx66s35swA>

LABORDETA CANTO A LA LIBERTAD

Canto a la libertad fue una sinfonía en pro de un mundo en el que los yugos sólo sean pieza de museo. Casi 40 años después de ser creado, el canto a la libertad de Laborjeta sigue plenamente vigente con su carácter profético: "Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad".

<https://www.youtube.com/watch?v=FlbAt-XesJE>

JOAN MANUEL SERRAT PARA LA LIBERTAD

Serrat representa la censura y la lucha por las libertades. Ese etéreo concepto inspiró muchas de sus composiciones por las que fue vetado en radio y televisión y obligado a exiliarse a México. Tras llevar el catalán -la lengua prohibida del régimen- a Eurovisión, el cantautor se convirtió en todo un mito para los soñadores de Cataluña. Este poema de Miguel Hernández se suma a otras como Tres heridas, Penélope y Hoy puede ser un gran día, que se convirtieron en himnos optimistas, compartidos y que alentaban la lucha, al igual que lo hizo el barcelonés.

<https://www.youtube.com/watch?v=grdTe5IZqkY>

JARCHA

LIBERTAD SIN IRA

"Libertad sin ira". Es curioso recordar que, aunque los ecos de su mensaje estaban relacionados significativamente con los años de la transición, su origen no se ligó a ningún partido político, aunque luego todos ellos parecieron apropiarse del tema como si fuera un himno propio. La letra y la música fueron obra de dos de los mejores compositores del pop español, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que habían pertenecido al mítico grupo Los Relámpagos.

<https://www.youtube.com/watch?v=NrROdpJb4Ek>

MANUEL GERENA

CANTO A MI LIBERTAD

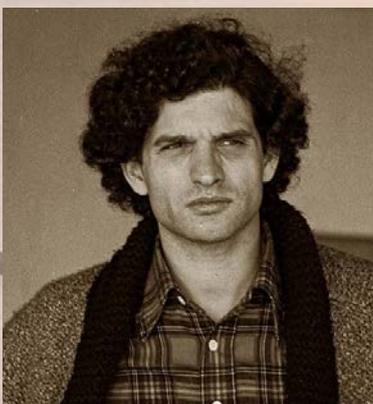

Nació en la Puebla de Cazalla, en la campiña sevillana, a los 10 años empezó a trabajar en el campo, a los 14 descubrió a Miguel Hernández, ese fue el inicio de su carrera. Se hace llamar cantautor flamenco. Y no es por capricho sino porque todas sus letras y todos sus cantos tienen dos cosas en común, la denuncia social y la búsqueda de la libertad.

<https://www.youtube.com/watch?v=FoNJ5no-Ksw>

CARLOS CANO

VERDE BLANCA Y VERDE

fue miembro en sus orígenes del Manifiesto Canción del Sur movimiento cultural y musical, nacido en Granada con un posicionamiento ideológico revolucionario al servicio de la causa andaluza.

La lucha por la identidad andaluza que caracterizó la Transición es uno de los grandes temas del repertorio de Carlos Cano. El disco 'A duras penas' (1976) es una muestra de su andalucismo militante. Su canción Verde, blanca y verde se ha considerado durante mucho tiempo como el himno no oficioso que ha marcado a varias generaciones de andaluces.

<https://www.youtube.com/watch?v=hYbW6ht-3MU>

https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_Canci%C3%B3n_del_Sur

Antes de continuar, decir que en esta selección hemos incluido a quienes en nuestra opinión destacaron en su día y se convirtieron en referencias por derecho propio, sin embargo hubo más y aún a riesgo de que nos falten artistas por incluir, es de justicia mencionar a otras y otros como OVIDI MONTLLOR, BIBIANO, BENEDICTO, M. DEL MAR BONET, MARINA ROSSELL, PABLO MILANÉS, LUIS PASTOR, JOAQUÍN DÍAZ, LUIS EDUARDO AUTE, JOAQUÍN SABINA, CACO SENANTE, JAVIER RUIBAL, ETC.

PARTE 3. LATINOAMÉRICA LUCHA

La canción protesta le debe mucho a América Latina, donde el estilo adquirió una fuerza especial a través de la nueva canción latinoamericana.

La propia situación política de países como Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, o Colombia, era un caldo de cultivo perfecto para levantar la voz y luchar con la palabra como arma.

SILVIO RODRÍGUEZ

LA MAZA

Aunque el significado de la canción es enigmático, La maza es el himno de las movilizaciones sociales en América Latina. En una entrevista a la revista chilena La bicicleta, el autor Silvio Rodríguez dijo que La maza es el artista, y la cantera es la inspiración. Los versos que explican la necesaria relación de maza y cantera son pura poesía, con imágenes contundentes. La canción es cubana pero suena naturalmente argentina en la versión de la gran Mercedes Sosa.

<https://www.youtube.com/watch?v=xBD6CkXXSTc>

VICTOR JARA

A DESALAMBRAR

Fuertemente comprometido con su entorno político, su compromiso acabó costándole la vida. Sus canciones trataban sobre su pueblo y sus problemas, en la línea de los cantautores de la época; con todo, su éxito internacional las llevó más allá de su Chile natal para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria de otros tantos países, particularmente en la España de la transición.

<https://www.youtube.com/watch?v=ppcqWpZUrK4>

VIOLETA PARRA

GRACIAS A LA VIDA

Violeta Parra es un icono para la cultura chilena, pero su legado tiene gran influencia y trascendencia en toda Latinoamérica.

Resulta paradójico que la autora de "Gracias a la vida", un himno a la existencia, se suicidara un año después de escribirla, críticos de su obra perciben en la letra una canción de despedida.

<https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs>

CARLOS PUEBLA

HASTA SIEMPRE COMANDANTE

Carlos Puebla es considerado uno de los compositores cubanos más difundidos en el mundo y el rey de la nueva canción social latinoamericana.

Escribió muchas crónicas dedicadas a la Revolución, también dejó inmortales canciones de amor.

Hasta siempre Comandante, dedicada al Ché entonó un verdadero himno como recuerdo al Guerrillero Heroico.

<https://www.youtube.com/watch?v=GPCnWJHx6xw>

MERCEDES SOSA

CANCIÓN CON TODOS

Mercedes Sosa fue un emblema de la música argentina y recorrió el mundo con su voz. Canción con todos, es la canción del sueño latinoamericano. Con imágenes del paisaje de cada país, el tema eriza la piel de los más regionalistas. El mensaje es de unidad para América Latina, y aboga por el orgullo en lugar de la sumisión que dejó el pasado colonial. Si todos reman en la misma dirección, la esperanza será latente.

<https://www.youtube.com/watch?v=icrCSIBGkl0>

LEÓN GIECO

SOLO LE PIDO A DIOS

Prolífico cantante, conocido como el Bob Dylan argentino. Lo más valioso del tema cumbre de León Gieco es que es una súplica contra la indiferencia. El personaje quiere hacerle frente a todo y vivir con intensidad. Arremete contra el dolor, lo injusto, el engaño y la guerra. Aunque no es una canción religiosa, la presencia de dios en la letra hace del tema una especie de oración, especialmente cuando se canta en conciertos por causas sociales.

Musicalmente es un tema articulado con todos los elementos de la Nueva Canción latinoamericana.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ek4qqkJ9950>

ATAHUALPA YUPANQUI

CAMINO DEL INDIIO

Atahualpa Yupanqui nació en Argentina, y es considerado el primer gran folclorista comprometido de América Latina.

Se preocupó de mostrarle a sus compatriotas, la existencia de una Argentina indígena y el vínculo del país con el mundo andino, la parte de la sociedad más empobrecida y marginada.

El reconocimiento del trabajo etnográfico de Yupanqui se generalizó durante los años sesenta, y artistas como Mercedes Sosa, Alberto Cortez y Jorge Cafrune grabaron sus composiciones y lo hicieron popular entre los músicos más jóvenes, que se refieren a él como Don Ata.

<https://www.youtube.com/watch?v=AoSjq31K3aM>

Para terminar, una canción que representa la esencia de nuestro especial; es reivindicativa, combativa, emotiva y perdura en el tiempo. Si a esto añadimos la categoría de himno, mejor que mejor.

EL PUEBLO UNIDO, resume perfectamente todo lo anterior, y en el video que adjuntamos se comprueba con creces.

QUILAPAYÚN

EL PUEBLO UNIDO

Chilenos, de los más representativos de la llamada Nueva Canción Chilena. La formación fue creada a finales de 1965 por un grupo de jóvenes inspirados en la música altiplánica

Uno de los momentos más significativos en la carrera de los Quilapayún se produjo cuando Víctor Jara se incorporó al grupo como director artístico.

El cantante definió su sello particular con los contrastes visuales y sus característicos ponchos negros.

<https://www.youtube.com/watch?v=LWlkWPXfvXc>

Hay que añadir que la canción como denuncia sigue vigente. El género, se ha ido adaptando a los tiempos y podemos encontrar buenas canciones de denuncia social y política en estilos variados como el rock, el pop o en la música latina. Mientras sigan las injusticias, los abusos de poder o la corrupción instalados en los gobiernos nunca faltarán artistas que alcen la voz, y en ISA, nos alegramos de que así sea.