

CANCIONES DE TODOS LOS GUSTOS PARA TODOS LOS GÉNEROS

CANCIONERO

DE
AMOR

INCLUYE GRANDES Y
RECONOCIDOS ÉXITOS DE

MAX RAABE • CARLOS GARDEL • THE BEATLES •
CHRISTINA SOLOYIV • DIOMEDES DÍAZ • IONA • CARMINHO
Y CHICO BUARQUE • RODOLFO AICARDI • MINA •
MORRISSEY • JAVIER SOLÍS • ÉDITH PIAF • LA SANTA
CECILIA • NEY MATOGROSSO • MIGUELITO CUNÍ Y SU
SEPTETO • THE TURTLES • PEGGY SEEGER

No. 1

\$0

¡ COLECCIONABLE !

CANCIONES

03:19	Küssen kann man nicht alleine
03:28	El día que me quieras
02:42	Michelle
03:57	Nese Galja vodu
05:01	Oye, bonita
06:35	I Will Give My Love an Apple
03:35	Falando de amor
04:54	Cariñito
02:51	Il cielo in una stanza
03:30	Let Me Kiss You
02:58	Esclavo y amo
03:56	Hymne à l'amour
03:09	Amar y vivir
03:18	Medo de amar
02:46	Convergencia
02:53	Happy Together
03:54	The First Time Ever I Saw Your Face

Quizás sea por comodidad que hemos decidido comenzar esta colección con una serie de canciones de amor. O tal vez sea por la irresistible fuerza del lugar común, que tiene la virtud de señalar algo tan obvio que ya nadie lo ve. No hay compositor de canciones que no haya arriesgado alguna vez un tema amoroso. El amor y la canción van de la mano, y no podría ser de otro modo: rara vez se canta para sí mismo, y la canción amorosa es la que, por su propia naturaleza, se dirige siempre a alguien. Toda canción de amor invita al diálogo: el amor lanza al amante fuera de sí, hacia el mundo exterior, e invita al amado a reconocerse en el otro. “Ni creador ni criatura han existido sin amor”, le dice Virgilio a Dante en la mitad de la *Comedia*, ese poema enciclopédico que narra un viaje impulsado por la fuerza del amor. El amor es la fuente de la creación, pensaba Dante, que era poeta, y en esto coincidía con muchos místicos y fundadores de religiones. En el amor coparticipan las criaturas, se vinculan entre sí y con su entorno, y vuelven a la fuente creadora.

Las canciones elegidas en este cancionero, sin embargo, no se ocupan del amor en general, entendido como esa fuerza cósmica que pregonan tantas religiones. Nuestro objetivo es más discreto: aspiramos a recopilar un pequeño tratado sobre el amor entre sujetos humanos. En particular, nos hemos concentrado en las dimensiones del sentimiento amoroso, tal y como los expresan los individuos concretos en sus canciones. Las canciones escogidas no hablan del amor visto desde afuera, desde la perspectiva de quien lo toma por objeto de estudio y análisis, o de la de quien se cree incapaz de amar. En todas las canciones que conforman este cancionero hay amantes, personas que aman intensamente y dirigen su amor a un objeto determinado. Por eso, en estas canciones todo aquello que es externo al sentimiento amoroso (su dimensión social, política, antropológica o cultural) sólo aparece de modo oblicuo, como algo que el amante intuye, pero sobre lo cual no reflexiona explícitamente. Los comentarios que suceden las canciones tratan de desenvolver ese germen de reflexión que, de cierto modo, aparece en ellas.

El pequeño tratado sobre el amor que configura este cancionero no es erudito. Muchas de estas canciones son conocidas por nosotros, y aquellas que no, son famosas en otros lugares. Nuestra intención no es otra que reflexionar sobre lo que ya sabemos del

el amor porque lo hemos cantado y lo hemos escuchado. Sabemos, por ejemplo, que una canción de amor es una ofrenda, un regalo que se entrega junto al corazón de los amantes. También sabemos que las canciones amorosas cristalizan un anhelo y un deseo humanos, el deseo de la unión y la compañía de otro ser, una pequeña utopía que nos dice que otro mundo es posible. Las idealizaciones del amor se expresan en innumerables hipérboles y expansiones retóricas provenientes del lenguaje místico: unirse al otro es unirse al universo, captar un mundo en armonía que se basta a sí mismo. Por eso, la felicidad del amor, a menudo, conduce al llanto. También sabemos de las penas del amor. Ya que amar implica a otro, es testimonio de nuestra natural incompletud. El amante anhela tanto la unión, como teme el abandono o no ser digno del objeto amado. A veces, esa dignidad es intrínseca a la persona amada. Ella se eleva tan alto que se vuelve inalcanzable; se muestra tan firme que hace tambalear al amante. A veces, tal dignidad es social: los amantes desean verse reconocidos y bendecidos por los demás. Y otras veces, el cantante mira ese reconocimiento con ironía y humor.

El cancionero es una forma muy antigua, que se puede rastrear en las colecciones medievales de salmos. Y también es producto de consumo popular: hace unas décadas podían conseguirse en kioskos y droguerías, en medio de revistas del corazón, fotovelas, cómics, crucigramas y colecciones seriadas. Los cancioneros de kiosko olían a cartón prensado, y aunque se imprimían en papel periódico y tinta barata, estaban hechos para resistir el uso y el abuso. Al final, terminaban arrumados entre cuadernos viejos, arrugados y con las esquinas dobladas, llenos de marcas en esfero, dibujos y anotaciones variadas: corazones, nombres, notas musicales, números de teléfonos o cuentas. Nuestra colección es un homenaje a esta forma popular que hoy nos parece tan anticuada. También queremos explorar un espacio más allá de la reflexión académica, pero que anida en la vida universitaria. Queremos ocuparnos de cosas de las que, por lo general, la universidad no se ocupa, aunque sean urgentes e importantes. Pero queremos hacerlo como debería hacerlo la universidad: lúdicamente, sin por ello abandonar la reflexión y una necesaria mirada crítica.

Las canciones de este cancionero están organizadas de acuerdo con un orden establecido, de modo que puede ser leído como un libro de poemas, que tiene un comienzo, un desarrollo y un final estructurado. Los códigos QR que acompañan las letras remiten a las versiones que, para nosotros, mejor encarnan el espíritu de este cancionero. Escoger las canciones ha sido difícil para nosotros, no tanto por las que debíamos incluir, sino por la enorme cantidad de canciones que debíamos dejar por fuera. Para llenar parte del vacío y la insatisfacción que nos produce a todos una colección tan limitada, al final hemos agregado un apéndice con otras canciones que, en algún momento, tuvimos que excluir de la selección. ■

Küssen kann man nicht alleine (Besar no se puede solo)

Max Raabe

Fecha: 2010

Género: Cabaret del beso

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=8PFXH8LFhIk>

Letra:

Alles krieg' ich alleine hin,
ihr staunt wozu ich fähig bin,
und weil mich keiner besser kennt,
bin ich selbst mein Assistent.

Halt' meine eigenen Pokerrunden, Psychoanalysestunden
Trag' mir selbst Gedichte vor, sing' mit mir im Doppelchor
Besiege mich bei Schachpartien, hab' mir das meiste selbst verziehen
Kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen
Reich' mir selbst den Staffel-Stab und nehm' mir auch die Beichte ab
Doch gibts nen Punkt an dem ich scheiter', da kämen auch andere
nicht weiter.

Küssen kann man nicht alleine,
und ich sag dir auch den Grund.
Küssen, das geht auf keinen Fall alleine,
denn dazu brauche ich einen anderen Mund.

Allein ist das unmöglich,
ich weiß genau das geht nicht,
versuche entkläglich,
das ist nur vertane Zeit.
Ich müsste mal erwidern,
und endlich kapiieren,
da hilft kein Meditieren,
küssen kann man nur zu zweit.
Ich wär' dazu bereit.

Ich habe mich sehr gut im Griff, bin mein Captain und mein Schiff,
gerat' ich auch mal in die Miesen, führ' ich mich aus allen Krisen,
spionier' mich selber aus, stell' mich ein und schmeiß' mich raus,
fahr' mir hinten rein, hau' mir danach aufs Nasenbein.
Ich les' mir aus der Hand und klatsch mich an die Wand,
ich lach' mich aus und lüg' mich an, das ist es was ich sehr gut kann.
Nur... ►►

Traducción:

Todo lo asumo yo solo,
se asombrarán de lo que soy capaz,
y porque nadie me conoce mejor,
soy mi propio asistente.
Hago mis propias rondas de póquer y mis sesiones de psicoanálisis;
me recito poesía, canto conmigo a dos voces,
me gano en partidas de ajedrez, me he perdonado casi todo;
puedo partir una lanza por mí mismo, o sobornarme en caso de duda,
me paso el bastón de relevo y también me recibo la confesión.
Pero hay un asunto en el que fracaso (otros tampoco llegarían más
lejos).

Besar: uno no puede hacerlo solo
y te diré también la razón.
Besar nunca se puede solo,
porque para eso necesito otra boca.

Solo es imposible,
sé que no se puede,
por mucho que lo intente,
es sólo una pérdida de tiempo.
Tuve que responderme,
y al final entender
(meditar no ayuda)
que hacen falta dos para besarse.
Estaría listo para ello.

Soy el dueño de mí, soy mi capitán y mi barco,
si me meto en problemas, me saco de cualquier crisis,
me espío a mí mismo, me contrato y me despido,
me empujo por detrás y después me golpeo en la nariz.
Me leo la palma de la mano y me doy contra la pared,
me río de mí mismo y me miento: eso lo hago muy bien.
Sólo que... ►►

Letra:

Küssen kann ich nicht alleine,
und ich sag' dir auch den Grund.
Küssen geht auf keinen Fall alleine,
denn dazu brauch' ich einen andern Mund.
Du bist grade hier,
wie wär's wenn ich mit dir,
die Sache mal probier',
küssen kann man nur zu zweit.
Ich glaub', dass du Bescheid weißt,
die Lösung klappt zu zweit meist,
wenn man sich auf die Couch schmeißt,
ist der Weg zum Kuss nicht weit.
Ich wär' dazu bereit. ■

Traducción:

Besar: uno no puede hacerlo solo,
y te diré también la razón.
Besar nunca se puede solo,
porque para eso necesito otra boca.
Ya que estás aquí,
¿qué tal si, contigo,
pruebo la cosa?
Se necesitan dos para besarse,
creo que lo sabes.
Suele funcionar cuando estás con alguien,
cuando estamos tendidos en el sofá
no está tan lejos un beso.
Yo estaría listo para ello. ■

Esta canción de Max Raabe resume, en tono humorístico, un presupuesto del amor tan evidente que casi nadie se toma la molestia de pensar en él: igual que para besarse, para amar se necesita, al menos, otra persona. Desde las primeras canciones de Safo hasta nuestros días, la canción amorosa descansa sobre un doble principio: por un lado, que sin un objeto hacia el cual dirigir el amor, este carece de sentido; por el otro, que tal objeto debe ser físico, corporal. Un objeto puramente espiritual es el fundamento de la mística; en contraste, para el amor se necesita la posibilidad, aunque sea remota, del contacto con otro cuerpo, con otra boca.

Max Raabe es barítono y compositor alemán nacido en 1962. En 1986, él y algunos compañeros del conservatorio fundaron la Palast Orchester, una orquesta que le hacía homenaje a la música de los cabarets berlineses de los veinte y treinta. Él y su orquesta se hicieron famosos con su tango “Kein Schwein ruft mich an”, de 1992. Esta canción anunciaba ya la ligereza irónica que caracteriza la música de Raabe, tan notoria en “Küssen kann man nicht alleine”. En aquella, un hombre afligido se lamenta de su soledad: “Ningún cerdo me llama, ninguna marrana se interesa por mí”. En las canciones de Raabe, como ocurre con frecuencia en la música de cabaret, el cantante no sólo describe un sentimiento, también se constituye a sí mismo como personaje ficcional: un sujeto concreto de cierta clase social, con ciertas obsesiones y manías. “Küssen kann man nicht alleine” hace parte del disco del mismo nombre, que Raabe publicó en 2010. Raabe escribió esta canción junto a su productora Annette Humpe, y en los arreglos participaron los miembros de la Palast Orchester. ■

El día que me quieras

Carlos Gardel

Fecha: 1934

Género: Tango de conquista

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=EYAaA34YzUUGab>

Acaricia mi ensueño

el suave murmullo de tu suspirar,
¡Cómo ríe la vida
si tus ojos negros me quieren mirar!
Y si es mío el amparo
de tu risa leve que es como un cantar,
ella aquieta mi herida,
todo, todo, se olvida...

El día que me quieras,
la rosa que engalana
se vestirá de fiesta
con su mejor color,
y al viento las campanas
dirán que ya eres mía,
y locas las fontanas
me contarán tu amor.

La noche que me quieras,
desde el azul del cielo,
las estrellas celosas
nos mirarán pasar,
y un rayo misterioso
hará nido en tu pelo,
luciérnaga curiosa
que verá que eres mi consuelo.

El día que me quieras,
no habrá más que armonías,
será clara la aurora
y alegre el manantial,
traerá quieta la brisa
rumor de melodías,
y nos darán las fuentes
su canto de cristal.

El día que me quieras,
endulzará sus cuerdas
el pájaro cantor,
florecerá la vida,
no existirá el dolor.
La noche que me quieras,
desde el azul del cielo,
las estrellas celosas
nos mirarán pasar,
y un rayo misterioso
hará nido en tu pelo,
luciérnaga curiosa
que verá que eres mi consuelo. ■

En 1922, el mexicano Amado Nervo escribió un poema en el que la sensación del amor parece igualar la plenitud del Paraíso, capaz de concretarse del todo cuando es correspondido: “El día que me quieras, para nosotros dos / cabrá en un solo beso la beatitud de Dios”, reza la última estrofa. Justamente, Alfredo Le Pera se inspiró en las palabras de Nervo para escribir la canción que aquí nos convoca, la cual musicalizó en conjunto con Carlos Gardel en 1934. El espíritu sigue siendo el mismo: en un principio, todo es duda, dolor y herida que brama atención y ante la ilusión de llegar a ser querido, emerge un escenario de luz que juega a la par de lo divino y lo mundano, pero que, especialmente, se vuelve consuelo, un lugar-hogar, con un efecto muy similar y para nada descartable al que se retrata en la tradición judeocristiana con la Creación. *El día que me quieras* es un anhelo íntimo que tiene doble cara: por un lado, es la noción de compartir, de ofrendar amor y recibir a cambio vida; por el otro, quizá puesto de manera sutil, pero no por ello inexistente, es la idea del rechazo que no es sino la imposibilidad de *crear*. ►►

Este tango nombró una de las últimas películas que protagonizó Gardel, estrenada en 1935 tras su fatídica muerte por un accidente aéreo en Medellín. En el filme, un hombre heredero de una gran fortuna reniega de su sangre porque no encuentra consuelo en ella, pero sí en la música y en una mujer, Margarita. Cuando decide declararle su amor, ella lo rechaza en un primer momento porque pertenecen a órdenes sociales distintos, él rico y ella pobre. Y él, insistente en sus afectos, le dice: “tú eres la alegría, la dulzura, el amor. Sin mi familia y sin mi fortuna... ¡qué puede importarme! Si tú eres mi fortuna. Cuando me quieras, Margarita, *el día que me quieras*, no habrá quién sea más rico que yo” y entra a sonar la canción y con ella, se efectúa el milagro de la creación. ■

9 / Composición fotográfica de una caneca ubicada cerca a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Ciudad Universitaria

Michelle
The Beatles

Fecha: 1965

Género: Baladita melosa

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WoBLi5eE-wY>

Letra:

Michelle, ma belle!

These are words that go together well,
my Michelle.

Michelle, ma belle!

Sont des mots qui vont très bien ensemble,
très bien ensemble.

I love you, I love you, I love you:

that's all I want to say.

Until I find a way,

I will say the only words I know
that you'll understand.

Michelle, ma belle!

Sont des mots qui vont très bien ensemble,
très bien ensemble.

I need to, I need to, I need to,

I need to make you see
oh! what you mean to me.

Until I do I'm hoping you
will know what I mean:

I love you.

I want you, I want you, I want you,

I think you know by now.

I'll get to you somehow.

Until I do I'm telling you
so you'll understand.

Michelle, ma belle!

Sont des mots qui vont très bien ensemble,
très bien ensemble.

And I will say the only words I know
that you'll understand,
my Michelle. ■

Traducción:

Michelle, ma belle!

Son palabras que van bien juntas,
mi Michelle.

Michelle, ma belle!

*Sont des mots qui vont très bien ensemble,
très bien ensemble.*

Te amo, te amo, te amo:

es todo lo que quiero decir.

Mientras encuentro la manera,
diré las únicas palabras que sé
que entenderás.

Michelle, ma belle!

*Sont des mots qui vont très bien ensemble,
très bien ensemble.*

Necesito, necesito, necesito,

necesito hacerte ver,
oh, lo que significas para mi.

Mientras lo logro, espero que
sepas lo que quiero decir:

Te amo.

Te quiero, te quiero, te quiero.

Creo que a estas alturas ya sabes
que de algún modo me haré entender.

Mientras lo logro, te lo digo
para que lo comprendas.

Michelle ma belle!

*Sont des mots qui vont très bien ensemble,
Très bien ensemble.*

Y diré las únicas palabras que sé
que entenderás,
mi Michelle. ■

Hoy en día *Michelle* es una de las canciones más célebres de los Beatles, así como del pop y de la historia fonográfica en general. No obstante, su génesis fue lenta y azarosa, como ocurre muchas veces con las obras de genio. Entonces estaban de moda París con su *rive gauche* —la banda izquierda del río Sena— y su provocadora vida universitaria y bohemia, sus discusiones y poses y teorías altisonantes (que siguen estando de moda), y el innegable encanto de sus cantantes: Édith Piaf, Jacques Brel, Leo Ferré, Charles Aznavour...

La anécdota predica que a Paul McCartney le gustaba mofarse de todas esas convenciones parisinas, o alternativamente intentar ligar con chicas francesas, rasgando su guitarra y haciéndose el que cantaba *chanson*, aunque no supiera una gota de la lengua. Entre chiste y chanza, y ciertamente “con un poco de ayuda de sus amigos” nació esta obra maestra, varios años después de que hubiera concebido los primeros acordes.

La melodía es compleja, la experiencia aural surte el efecto de un dulce anhelo —de una traga tan ansiosa como en alto vuelo— y la letra es mucho más profunda de lo que parece. En medio de la procura de una rima simple en un idioma desconocido, quien canta descubre que en esta hay una revelación hecha letanía. Las palabras, todo lo que hay entre Michelle y él, todo de lo que dispone para tender un puente hacia ella, *van bien juntas*. Si a McCartney se le hubiera ocurrido incluir un *je t'aime*, el texto se hubiera vuelto banal. Aquí no importa decir “I love you”: lo que importa es que cualquier cosa que sea dicha en cualquier idioma o registro estará bien si es con Michelle, y él busca un código mínimo, risueño, juguetón, expectante, para decírselo. ■

9 / Composición fotográfica de un vidrio roto y un grafiti de corazón espinoso cerca a la carrera 13 con 47 en Bogotá

Nese Galja vodu (Galia lleva agua)

versión de Christina Soloviy

Fecha: s. f.

Género: Popular incógnita

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=ORGA-qoXyNk>

Letra:

Несе Галя воду,
Коромисло гнеться,
За нею Іванко,
Як барвінок, в'ється.

— Галю, ж моя Галю,
Дай води напиться,
Ти така хороша —
Дай хоч подивиться.

— Вода у ставочку,
Той піди напийся,
Я буду в садочку —
Прийди подивися.

— Прийшов у садочок,
Зозуля кувала,
А ти ж мене, Галю,
Та й не шанувала.

— Стелися, барвінку, —
Буду поливати,
Вернися, Іванку, —
Буду шанувати.

Несе Галя воду,
Коромисло гнеться,
За нею Іванко,
Як барвінок, в'ється. ■

Texto transliterado:

Nese Galja vodu,
Koromyslo gnet'sja,
Za neju Ivanko,
Jak barvinok, v'jet'sja.

— Galju, zh moja Galju,
Daj vody napyt'sja,
Ty taka horosha —
Daj hoch podyvyt'sja.

— Voda u stavochku,
Toj pidy napyjsja,
Ja budu v sadochku —
Pryjdy podyvysja.

— Pryjshov u sadochok,
Zozulja kuvala,
A ty zh mene, Galju,
Ta j ne shanuvала.

— Stelysja, barvinku, —
Budu polyvaty,
Vernysja, Ivanku, —
Budu shanuvaty.

Nese Galja vodu,
Koromyslo gnet'sja,
Za neju Ivanko,
Jak barvinok, v'jet'sja. ■

Traducción:

Galia lleva agua,
el balancín se dobla,
y detrás de ella Ivanko,
como una pervinca, se enrosca.

— ¡Galia, mi Galia!
¡Dame algo de agua!
Estás tan bonita,
¡al menos déjame mirarte!

— Hay agua en el pozo,
puedes ir a tomarla.
Cuando yo salga al jardín,
puedes venir a mirarme.

— Llegué al jardín,
el cuco estaba cantando,
pero tú, Galia,
no me saludaste.

— Enróscate, pervinca,
y te regaré,
Vuélvete, Ivanko,
y te trataré bien.

Galia lleva agua,
el balancín se dobla,
y detrás de ella Ivanko,
como una pervinca, se enrosca. ■

Una de las canciones populares ucranianas más famosas y que más se cantan, “Nese Galia vodu” habla sobre el cortejo. Dos jóvenes, Galia e Ivanko (que podría traducirse como Juancho), coquetean e intentan resolver una pequeña disputa amorosa, lo que al final resulta en un acuerdo para una cita. La canción comienza y termina con una escena típica de la vida campesina: la doncella lleva un balancín lleno de agua desde el pozo hasta su casa, e Ivanko logra retener a la joven que antes se había mostrado indiferente. Ivanko se compara con una pervinca (*barvinok*, que es una palabra de género masculino), una flor emblemática del folclore ucraniano, símbolo del amor, de la vitalidad alegre y de la juventud.

La parte central de la canción es un diálogo en cuatro partes, en el que las voces de los personajes se alternan. La estructura de este diálogo es la siguiente: una petición – un evadir el coqueteo – un reproche – y finalmente un sí. Aunque los jóvenes hablan de cosas concretas e inmediatas, se infiere que se están refiriendo indirectamente a sus sentimientos. En esta ocasión, el agua representa la benevolencia de la amada y la posibilidad de mirarla, el encuentro en el jardín.

La comparación entre el amado y una enredadera tiene claros matices eróticos y no solo se encuentra en el folclore: está, por ejemplo, en *Orlando Furioso* de Ludovico Ariosto en el cual se describe así el encuentro amoroso entre Alcina y Rugero: “Más fuertemente que la hiedra abraza / a la planta que trepa a su costado, / se estrecharon aquellos dos amantes...” (trad. de José María Micó).

Existen numerosas interpretaciones de esta canción, que es sencilla, juguetona y muy melodiosa, y se encuentran fácilmente. Hoy hemos seleccionado una versión reciente de la joven cantante folk Christina Soloviy, quien en su trabajo ofrece una reinterpretación del folclore tradicional de su país. ■

Oye, bonita
Diomedes Díaz

Fecha: 1981

Género: Vallenato de siempre

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=66z7ug3xGXU>

Oye, bonita, cuando me estás mirando
yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo..
Oye, bonita, cuando me estás mirando
yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo.
Oye, bonita, y me siento tan contento
que en el instante pienso cómo será mañana,
cuando te bese totalmente confiado,
que si alguien está mirando, me comprenda enseguida.
Que tus ojos me dominan,
que tu boca me fascina,
que tu cuerpo me enloquece.
Que cuando estemos juntos todo el mundo diga:
Caramba, esos muchachos sí se quieren.
Pueda ser que Dios los guarde
y la Virgen bendiga el cariño que se tienen.
Pueda ser que Dios los guarde
y la Virgen bendiga el cariño que se tienen, hombre.
Como yo vivo de un lado para otro
porque mi profesión me obliga hacerlo así..
Como yo vivo de un lado para otro
porque mi profesión me obliga hacerlo así,
me pongo triste cuando me encuentro lejos,
entonces es cuando quiero estar cerca de ti,
pa ver si así, no te sientes molesta
por causa de la ausencia que separa nuestra vidas.
Que tus ojos me dominan,
que tu boca me fascina,
que tu cuerpo me enloquece,
que cuando estemos juntos todo el mundo diga:
Caramba, esos muchachos sí se quieren. ►►

Pueda ser que Dios los guarde
y la Virgen bendiga el cariño que se tienen.
Pueda ser que Dios los guarde
y la Virgen bendiga el cariño que se tienen, homb'e.
Como tú dices que vives indecisa
porque la desconfianza te daña el pensamiento...
Como tú dices que vives indecisa,
porque la desconfianza te daña el pensamiento,
vengo a decirte en mi canción, bonita,
que mi alma necesita tu noble sentimiento,
porque en la vida hay cosas importantes
que son más elegantes si se tratan con respeto.
Que tus ojos me dominan,
que tu boca me fascina,
que tu cuerpo me enloquece.
Que cuando estemos juntos todo el mundo diga:
Caramba, esos muchachos sí se quieren.
Pueda ser que Dios los guarde
y la Virgen bendiga el cariño que se tienen.
Pueda ser que Dios los guarde
y la Virgen bendiga el cariño que se tienen, homb'e.
El cariño que se tienen,
el amor que ellos se tienen,
el cariño que se tienen los dos,
el cariño que se tienen, homb'e.
Pueda ser que Dios los guarde a los dos,
y el cariño que se tienen... ■

Sin lugar a dudas, “Oye, Bonita” es un clásico de la cultura vallenata. A comienzos de la década del ochenta el Cacique de la Junta, Diomedes Díaz, ya se había ganado un lugar importante en la música costeña. Así, en 1981 lanzan al mercado con el afamado acordeonista Colacho Mendoza, esta pieza que expresa de formas sinuosas y por momentos abstractas, una noción de amor que va de la mano con la compleja estructura cultural del colombiano. La figura de Diomedes encarna una suerte de contradicciones que van desde el individuo más devoto a la virgen del Carmen, esmerado en el amor por sus hijos, padre de familia, hasta el que es al mismo tiempo mujeriego, parrandero e irresponsable.

Se dice que la canción la inspiró Patricia Isabel Acosta, el primer gran amor de Diomedes, que desde los 14 años acompañó al artista, a quien le fluyeron —por primera vez y solo ante su futura esposa y madre de sus hijos— estos versos enigmáticos tan solo con verla. Y es que enigmática resulta la primera frase: “Oye, bonita, cuando me estás mirando yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo”. Aquí Diomedes, dentro de todo universo de contradicciones culturales y sociales, insinúa que a la mujer la complementa el hombre al que mira. Es tan satisfactoria esa sensación de complemento, que él (en este caso Diomedes) se imagina un futuro juntos, en el que ella es feliz porque su vida, la de él, cubre todo su cuerpo. Se advirtió que era enigmática.

Un poco más adelante la pieza narrativa refuerza esa condición de estar siendo observado por alguien. Aquí, nuevamente, hombre y mujer ocupan espacios distintos en el lugar social. De hecho, el hombre sale de la clandestinidad y se hace visible, socialmente aceptado, cuando besa a la mujer a la que complementa. Para este momento, la mujer que está siendo besada públicamente ha encontrado el amor, al que se espera la misma sociedad le endilgue sinceras bendiciones. En cualquier caso, se percibe una condición muy particular de amar. El hombre encuentra a una mujer; ella ha encontrado el amor. En este escenario, él está feliz porque a su vez hace feliz a la mujer, de quien espera una pequeña retribución: confianza. “Porque en la vida hay cosas importantes que son más elegantes si se tratan con respeto”. Pareciese una suerte de declaración pública en la que “Bonita” es la mujer oficial a la que se ama con respeto y que cuenta con el beneplácito de toda la sociedad testigo de este amor. ■

I Will Give My Love an Apple (Le daré a mi amor una manzana)

versión de Iona

Fecha: s. f. (Como mínimo del siglo XV)

Género: Outlander

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=r0FQQi49ODg>

Letra:

I will give my love an apple

without any core.

I will give my love a house

without any door.

I will give my love a palace wherein he may be

and he may unlock it without any key.

My head is the apple without any core,

my mind is a house without any door,

my heart is a palace wherein he may be

and he may unlock it without any key.

I will give my love an apple

without any core.

I will give my love a house

without any door.

I will give my love a palace wherein he may be

and he may unlock it without any key. ■

Traducción:

Le daré a mi amor una manzana
sin corazón.

Le daré a mi amor una casa
sin puertas.

Le daré a mi amor un palacio donde pueda estar
y él podrá abrirlo sin llave alguna.

Mi cabeza es la manzana sin corazón,
mi espíritu es una casa sin puertas,
mi corazón es un palacio donde él puede estar,
y él puede abrirlo sin llave alguna.

Le daré a mi amor una manzana
sin corazón.

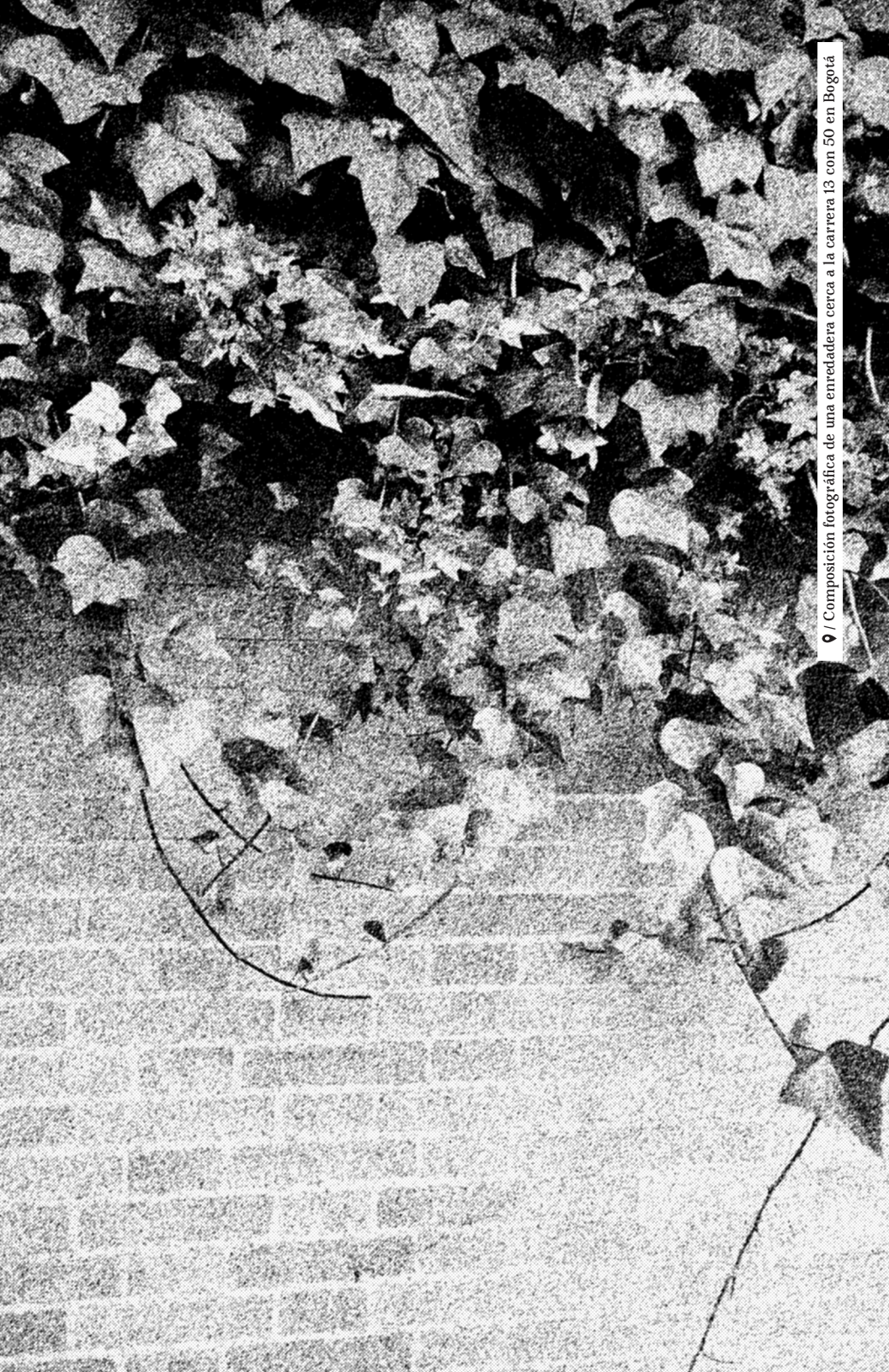
Le daré a mi amor una casa
sin puertas.

Le daré a mi amor un palacio donde pueda estar
y él podrá abrirlo sin llave alguna. ■

La manzana es la fruta simbólica por antonomasia. Es pecado y conocimiento; sencillez, bondad, sensualidad y misterio. Pero ante todo es un don: es algo que siempre se obsequia o se recibe, desde Eva hasta Blancanieves, o cuando alguien está convaleciente. Porque la manzana es alma y el deseo de que esa alma se adentre en quien la acepta. Deseo de muerte, curación o posesión. Cuando Guillermo Tell se vio forzado a disparar con su ballesta a la manzana en la cabeza de su hijo, lo que estaba haciendo era un sacrificio máximo. O atinaba en la manzana, o mataba a su semilla. Aquí quien ama se entrega con una manzana sin corazón duro y amargo, porque ese vacío lo llena su anhelo. La manzana es el deseo de una casa y un palacio con el objeto de su amor, pero tanto más el deseo de que ella o él le habiten cuando, retribuyendo el don, la muerda y la ingiera. Todos los significados de la manzana consustancian a amante y ser amado con la dación del succulento fruto ...y con el ávido mordisco que ha de ser la más feliz de las devoluciones.

Esta canción popular de las islas británicas proviene como mínimo del siglo XV. En algún momento fue canción de cuna o bien de adivinanza. Luego, con varias adaptaciones a la letra, se hizo canción de marinería y coloniaje. Muchas y bellas variantes folk existen hasta nuestros días en Nueva Escocia y las montañas Apalaches. ■

9 / Composición fotográfica de una enredadera cerca a la carrera 13 con 50 en Bogotá

Falando de amor (Hablando de amor)

de Tom Jobim, versão de Carminho y Chico Buarque

Fecha: 1979

Género: Chorinho apaixonado

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

Letra:

Se eu pudesse por um dia,
esse amor essa alegria,
eu te juro, te daria
se pudesse esse amor todo dia.

Chega perto
vem sem medo,
chega mais meu coração
vem ouvir esse segredo
escondido num choro-canção.

Se soubesses como eu gosto
do teu cheiro teu jeito de flor,
não negavas um beijinho
a quem anda perdido de amor.

Chora flauta, chora pinho,
choro eu o teu cantor
chora manso bem baixinho
nesse choro falando de amor.

Quando passas tão bonita
nessa rua banhada de sol,
minha alma segue aflita
e eu me esqueço até do futebol.

Vem depressa, vem sem medo,
foi pra ti, meu coração,
que eu guardei esse segredo
escondido num choro-canção.

Lá no fundo do meu coração. ■

Traducción:

Si pudiese, por un día,
este amor, esta alegría,
te lo juro, te daría,
si pudiese, este amor cada día.
Acércate,
ven sin miedo,
acércate a mi corazón,
ven a oír este secreto
escondido en un lamento-canción.
Si supieras cómo me gusta
tu aroma, tu gesto de flor,
no le negaría un besito
a quien anda perdido de amor.
Llora la flauta, llora el pino,
lloro yo, tu cantor,
llora suave y dulcemente
en este llanto que habla de amor.
Cuando pasas tan bonita
en la calle bañada de sol,
mi alma sigue afligida
y me olvido hasta del fútbol.
Ven pronto, ven sin miedo,
fue por ti, corazón mío
que he guardado este secreto
escondido en un lamento-canción.
Allá, en lo profundo de mi corazón. ■

El escenario era más bien lúgubre. Chico Buarque fumaba, mientras Tom Jobim repasaba una y otra vez en su piano de cola la melodía que habría de acompañar la letra que él mismo había compuesto acerca del amor y que se lanzaría al siguiente año (1979). Rodeados por un público expectante, que tarareaba con torpeza las letras todavía desconocidas, estos dos grandes genios de la música brasileira ofrecieron una velada que marcó el inicio de *Falando de amor*.

La pieza le apuesta a varios elementos conceptuales: en primer lugar, a pesar de los otros tantos géneros musicales que habían llegado a las tierras lusófonas, Jobim se inclinó por un género como el choro (Chorinho), que recoge sobre su esencia el carácter emocional y pasional de los brasileros. *Falando de amor* comienza con un embelesamiento, una añoranza, un deseo casi inalcanzable, solo legitimado por los juramentos de una alegría más bien abstracta. De repente, la oferta del amor se vislumbra aunque con alguna dificultad. Acércate a mi corazón sin miedo, lo dice de distintas formas. No habrá secretos, también lo enfatiza. Paulatinamente, la voz principal gana confianza y le endilga atributos físicos a cambio de un *beijinho*. Aunque la melodía mantiene una cadencia melancólica, se asoman algunas notas mayores que acompañan un escenario ya no tan triste. Las calles están bañadas por el sol y ella se ve hermosa; elementos suficientes para que un carioca de la Tijuca como Jobim considere por un momento olvidar el fútbol. La obra tan rica en simbología muestra una forma muy brasileira de amar, aunque claramente no la única. ■

PUNK

TRUE LOVE
WILL FIND YOU
IN THE END

you'll find out just
who was your friend
DON'T BE SAD 'KNOW
YOU WILL

Cariñito

Rodolfo Aicardi

Fecha: 1979

Género: Tropical decembrino

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=IiHZ3XHvDx8>

¡Sale!

¡Eeey!

Lloro por quererte,

por amarte y por desearte.

Lloro por quererte,

por amarte y por desearte.

¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida!

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito.

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito.

¡Suéltala pa' que baile sola!

¡Uh ju!

Lloro por quererte,

por amarte y por desearte.

Lloro por quererte,

por amarte y por desearte.

¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida!

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito.

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito.

¡Baila con la cumbia,

de Colombia al Ecuador!

¡Juega!

¡Hasta las seis de la mañana!

¡Uh ju!

¡Baila!

¡Ey, ey, ey! ■

Durante la década de los sesenta y setenta comenzaron a bailar en Perú un género que reunía parte de la cumbia colombiana, la guaracha cubana, el huayno andino y el rock psicodélico latinoamericano. En medio de este escenario de experimentación sonora, surgieron Los Hijos del Sol, una agrupación porteña encabezada por Ángel Aníbal Rosado, destacado compositor peruano. En 1979 la banda consiguió hacerse reconocida con un par de estrofas: “Lloro por quererte / por amarte y por desearte” y “Nunca, pero nunca / me abandones cariñito”, acompañadas de una guitarra eléctrica que, a oídos de quienes desconocíamos la versión original, resulta del todo extraña y fascinante. Rompiendo todas las fronteras, la canción comenzó a sonar a lo largo y ancho de las cordilleras y estando Rodolfo Aicardi en Ecuador, “Cariñito” le brilló tal cual guaca y con su ritmo y letra *pegajosa*, volvió a Colombia y se aseguró un éxito de la mano de Los Hispanos y de Discos Fuentes. Como es acostumbrado en la música popular, dentro de un universo de versiones, la original quedó en segundo plano y a Aicardi lo proclamaron como al verdadero triunfador.

Es importante remitirse a sus orígenes musicales porque con ello podemos explorar el sentido del amor que se expresa en la canción. Quizá no hay nada más determinante para la letra que la lógica detrás del huayno, una mezcla de lamento y chicha; lágrimas y fiesta; pérdida y alegría. Llorar por querer, por amar y por desear no es sino la proclama cultural de un sentimiento capaz de elevarnos al cielo y arrastrarnos al infierno. Aquí yace la lógica de los opuestos, un escenario en que se conjuga el regocijo por la ilusión hecha realidad y el dolor por la posibilidad constante de perderla. Es ahí cuando *Cariñito* se torna manifiesto de amor: hay que sentir suficiente coraje para vivirlo, pues implica mirarle la cara y hacerle el quite a los miedos que nos habitan. *Suéltala para que baile sola.* ■

Il cielo in una stanza (El cielo en una habitación)

de Gino Paoli, versión de Mina

Fecha: 1960

Género: Chicle italiano

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=VbLxROfo2AA>

Letra:

Quando sei qui con me
questa stanza non ha più pareti
ma alberi,
alberi infiniti.

Quando tu sei vicino a me
questo soffitto viola,
no, non esiste più.

Io vedo il cielo sopra noi
che restiamo qui, abbandonati
come se non ci fosse più,
niente, più niente al mondo.

Suona un'armonica
mi sembra un organo
che canta per te, e per me
su nell'immensità del cielo.
Per te e per me
nel cielo.

Suona un'armonica
mi sembra un organo
che vibra per te, e per me
su nell'immensità del cielo.
Per te e per me
nel cielo. ■

Traducción:

Cuando estás aquí conmigo,
esta habitación ya no tiene paredes
sino árboles,
árboles infinitos.

Cuando estás cerca de mí,
este techo violeta,
no, ya no existe más.

Veo el cielo sobre nosotros,
que nos quedamos aquí, abandonados,
como si no hubiera más,
nada, más nada en el mundo.

Suena una armónica,
me parece un órgano
que canta para ti, para mí,
arriba, en la inmensidad del cielo.
Para ti y para mí
en el cielo.

Suena una armónica,
me parece un órgano
que vibra para ti, para mí,
arriba, en la inmensidad del cielo.
Para ti y para mí
en el cielo. ■

Esta canción, escrita por el cantautor Gino Paoli e interpretada por Mina Mazzini, quien se convirtió en la estrella más grande de la música ligera italiana del siglo XX, se grabó por primera vez en 1960. El texto es breve, simple y poético, acompañado de una melodía bien construida, que comienza con un ritmo lento y luego se acelera ligeramente. Los violines le dan a la canción un sonido emblemático, y cabe destacar la emotiva interpretación vocal de Mina.

El texto está dirigido a un “tú”. Los amantes se encuentran solos en una habitación y el amor que siente la protagonista transforma por completo el espacio: las paredes se convierten en árboles y el techo, en un cielo. La canción se divide en cuatro momentos: los dos primeros se abren con expresiones construidas de manera paralela, “cuando estás aquí conmigo” y “cuando estás cerca de mí”, y describen la sensación de transfiguración del espacio. Luego se pasa a hablar de un “nosotros”, abandonados y completamente olvidados del mundo. La composición concluye con una imagen acústica de una simple armónica que parece ser un órgano y de un “yo” y un “tú” perdidos en la inmensidad del cielo. Hasta hoy, esta canción sigue siendo un clásico absoluto y un punto de referencia en la historia de la música italiana. Existen numerosas versiones en varios idiomas, como la interpretación del 2002 de Carla Bruni (en francés). En la película “Bianca” (1983) de Nanni Moretti, hay un episodio dedicado a la canción. ■

Let Me Kiss You

Morrissey

Fecha: 2004

Género: Susurro

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1Wq6_LrNAA0

Letra:

There's a place in the sun
for anyone who has
the will to chase one.
And I think I've found mine,
yes, I do believe,
I have found mine.
So...
Close your eyes
and think of someone
you physically admire
and let me kiss you.
Let me kiss you.
I've zig-zagged all over America
and I cannot find
a safety haven.
Say, would you let me cry
on your shoulder?
I've heard that you'll try
anything twice.
Close your eyes
and think of someone
you physically admire
and let me kiss you,
Let me kiss you.
But then you open your eyes
and you see someone
that you physically despise.
But my heart is open,
my heart is open to you. ■

Traducción:

Hay un lugar en el sol
para cualquiera que tenga
las ganas de perseguirlo.
Y creo que encontré el mío,
sí, creo que sí,
he encontrado el mío.
Así que...
Cierra los ojos
y piensa en alguien
a quien admiras físicamente
y déjame besarte,
Déjame besarte.
He ido de un lado a otro del país
y no pude encontrar
un refugio.
Dime, ¿me dejarías llorar
en tu hombro?
He oído que nunca intentas
nada dos veces
Cierra los ojos
y piensa en alguien
a quien admiras físicamente
y déjame besarte.
Déjame besarte.
Pero luego abres los ojos
y ves a alguien
a quien desprecias físicamente.
Pero mi corazón se abre,
mi corazón se abre para ti. ■

La canción “Let Me Kiss You” fue lanzada en octubre de 2004 en dos versiones: una interpretada por el autor, Morrissey, y otra por Nancy Sinatra. Morrissey, el legendario fundador y vocalista del grupo británico The Smiths, logró crear una canción de amor que oscila entre el drama y la ironía, lo patético y lo desgarrador.

El yo lírico experimenta una profunda soledad que quizá solo pueda superarse a través del amor. Sin embargo, la esperanza de encontrar un refugio se ve obstaculizada por la repulsión física que el amado o la amada tal vez pueda sentir hacia él. Además, es evidente que el protagonista se siente feo, y no cree que pueda atraer a nadie, como si en la historia de la Bella y la Bestia pudiéramos escuchar una voz necesitada de afecto que se expresara directamente.

Durante décadas, Morrissey ha cultivado con éxito el mito alrededor de su ambigua sexualidad, y este elemento biográfico se refleja en muchas de sus canciones, que pueden interpretarse desde una perspectiva *queer*. En este caso, la canción podría hablar de un amor “imposible”, dirigido hacia una persona de orientación sexual diferente, con el intento de trascender las barreras de la atracción física mediante una entrega sentimental total.

La interpretación vocal, la melodía y la letra convierten esta canción en un magnífico ejemplo de la poesía lírica de Morrissey, inquietantemente sincera y rebosante de autoironía. ■

Esclavo y amo

Javier Solís

Fecha: 1962

Género: Ranchera de traga

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Ag9rrauCHLw>

No sé qué tienen tus ojos,
no sé qué tiene tu boca,
que domina mis antojos
y a mi sangre vuelve loca.

No sé cómo fui a quererte,
ni cómo te fui adorando.
Me siento morir mil veces
cuando no te estoy mirando.

De noche cuando me acuesto
a Dios le pido olvidarte,
y al amanecer despierto
tan sólo para adorarte.

Qué influencia tienen tus labios
que cuando me besan tiemblo,
y hacen que me sienta esclavo
y amo del universo.

De noche cuando me acuesto
a Dios le pido olvidarte
y al amanecer despierto
tan sólo para adorarte.

Qué influencia tienen tus labios
que cuando me besan tiemblo
y hacen que me sienta esclavo
y amo del universo. ■

A inicio de los años sesenta, Javier Solís publicó un álbum de doce canciones, agrupadas bajo el nombre de una de ellas: *El peor de los caminos*. En este tema, un hombre decide renegar del amor y morir solo, *sin molestar a nadie*, esperando olvidar el cariño y la historia de su querer. Es curioso que aun buscando sanación, el personaje reconoce que su elección no sólo es cuestionable por la gran cantidad de dolor y tristeza que acarrea, sino que, además, constituye el peor escenario posible para sí mismo... y quizá la razón de ser de esta paradoja se encuentre en *Esclavo y amo*, la cuarta canción del lado A del vinilo.

Muy pocas voces logran compararse con la de Javier Solís, que con 31 años consiguió entonar una de las frases más enigmáticas de la ranchera: “qué influencia tienen tus labios / que cuando me besan tiemblo / y hacen que me sienta esclavo / y amo del universo”. Y aquí amar se torna un juego de fuerzas: entre las que nos dominan desde afuera por su inquebrantable poder y aquellas otras que, al rugir desde adentro, nos dotan de una voluntad divina. Ambos órdenes, el exterior y el interior, se turnan del mismo modo en que lo hacen Solís y la trompeta, constituyendo una danza de poderes que nos hacen creer que todo es posible, si y sólo si estamos en contacto con *esa* persona. Basta con un beso para que el corazón se acelere, la sangre fluya con rapidez y el mundo dé vueltas y con esta mítica reacción, el juego se inaugura: perdemos y ganamos, porque a la vez que dominados, dominamos. *Esclavo y amo* no puede ser sino la expresión del *poder* del amor, una lógica de conquista y cesión continua, que debe mantenerse en equilibrio, ya que de lo contrario puede significar daño y ruptura. Elegir amar con fuerza, aun ante el riesgo de la derrota inminente, constituye *el mejor de los caminos*. ■

9 / Composición fotográfica de una pintura ubicada en el edificio viejo de Artes en la Ciudad Universitaria

Hymne à l'amour

Édith Piaf

Fecha: 1950

Género: Elegía a la luna

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=4jNTrYuJmdo>

Letra:

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
et la Terre peut bien s'écrouler.
Peu m'importe si tu m'aimes,
je me fous du monde entier.
Tant qu'l'amour inondera mes matins,
tant qu'mon corps frémira sous tes mains,
peu m'importe les problèmes.
mon amour, puisque tu m'aimes.
J'irais jusqu'au bout du monde,
je me ferais teindre en blonde,
si tu me le demandais.
J'irais décrocher la lune,
j'irais voler la fortune,
si tu me le demandais.
Je renierais ma patrie,
je renierais mes amis,
si tu me le demandais.
On peut bien rire de moi:
je ferais n'importe quoi,
si tu me le demandais.
Si un jour la vie t'arrache à moi,
si tu meurs, que tu sois loin de moi,
peu m'importe si tu m'aimes
car moi je mourrais aussi.
Nous aurons pour nous l'éternité
dans le bleu de toute l'immensité,
dans le ciel, plus de problème.
Mon amour, crois-tu qu'on s'aime?
Dieu réunit ceux qui s'aiment.
Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? ■

Traducción:

El cielo azul sobre nosotros puede caer
y la Tierra derrumbarse.

No me importa, si me amas,
el mundo me da igual.

Mientras el amor inunde mis mañanas,
mientras mi cuerpo tiemble bajo tus manos,
no me importan los problemas,
amor mío, pues me amas.

Iría al fin del mundo,
me haría teñir de rubio,
si me lo pidieras.

Iría a atrapar la luna,
iría a robar la fortuna,
si me lo pidieras.

Renegaría de mi patria,
renegaría de mis amigos,
si me lo pidieras.

Se pueden reír de mí:
haría cualquier cosa,
si me lo pidieras.

Si un día la vida te aleja de mí,
si mueres, si estás lejos de mí,
poco importa, si tú me amas,
porque yo moriré igual.

Tendremos la eternidad para nosotros
en el azul de toda la inmensidad,
en el cielo, sin más problemas.

Amor mío, ¿crees que nos amamos?

Dios reúne a los que se aman.

Amor mío, ¿crees que nos amamos? ■

La insigne RAE define *Himno* como: “1. Composición poética en loor de los dioses o de los héroes. ...2. Composición poética en alabanza de Dios, de la virgen o de los santos. ...3. Composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. ...4. Composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que une entre sí a quienes la interpretan”. Este *Himno al amor* demuestra cómo, cuando de pasiones se trata, las voces del diccionario pueden contradecirse del todo.

Por amor se renuncia a cualquier deidad y a cualquier religión; a la patria, a los amigos, a cualquier noción de pasado o proyecto colectivo. Por amor cambiamos nuestro aspecto e iríamos a la cárcel o a la luna. (¿Por qué siempre la luna? ...¿Por qué casi nunca otro cuerpo celeste?) Claro: hoy a esas manifestaciones las consideramos “tóxicas”, pero el punto de letras como esta es dar cuenta de la experiencia inefable y sagrada de quien ama; de la fuerza incontenible que nos posee cuando nos enamoramos y, en consecuencia, de lo eminentemente irracional y egoísta que tiene que ser todo amor en algún momento, cuando el amor es una simbiosis de egoísmos. Es una declaración sobre lo que somos capaces de hacer, o al menos de jurar que podemos hacer, cuando estamos en el zenit extático del amor. Amor y fanfarronería también suelen ir de la mano. Pero eso no significa que, aquí o en la vida, estas no sean palabras por completo sinceras.

Para la colosal Édith Piaf, que lo escribió en 1948 con música de otra gran compositora francesa, Marguerite Monnot, *Himno al amor* significó además una elegía. Cuando la grabó en 1950, hacía pocos meses que su esposo, el boxeador Marcel Cerdan, había fallecido en un accidente aéreo. La canción de ilusión y entrega total que le había dedicado hacía dos años, ahora se convertía en una manifestación de sinsentido por la pérdida del centro y la razón de su vida. A partir de la muerte de Cerdan y hasta su deceso en 1963, a los 47 años, Édith Piaf se sumió en las tinieblas del alcohol, las drogas y la depresión permanente. Se cumplía así el juramento del himno: “Si tú mueres estando lejos de mí, / poco importa, si tú me amas, / porque yo moriré igual” pues “Dios reúne a aquellos que se aman”. ■

Amar y vivir

Consuelo Velásquez, versión de La Santa Cecilia

Fecha: 1944

Género: Serenatero

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

¿Por qué no han de saber
que te amo, vida mía?
Por qué no he de decirlo,
si fundes tu alma con el alma mía...

¿Qué importa si después
me ven llorando un día?
Si acaso me preguntan,
diré que te quiero mucho todavía.

Se vive solamente una vez,
hay que aprender a querer y a vivir,
hay que saber que la vida
se aleja y nos deja llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después
de lo que pudo haber sido y no fue.
Quiero gozar esta vida
teniéndote cerca de mí hasta que muera.

Se vive solamente una vez,
hay que aprender a querer y a vivir,
hay que saber que la vida
se aleja y nos deja llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después
de lo que pudo haber sido y no fue,
quiero gozar esta vida
teniéndote cerca de mí hasta que muera. ■

Es curioso que aún exista la impresión de que el bolero es más masculino que femenino, si en este siempre han descollado las compositoras e intérpretes: María Grever, Ema Elena Valdelamar, Isolina Carrillo, María Teresa Vera, Ernestina y Margarita Lecuona, o nuestra gran sucreña Graciela Arango de Tobón. Entre las más insignes estuvo Consuelo Velázquez.

Primero se hizo famosa por ese clásico de clásicos *Bésame mucho*, precoz declaración de genio y voluntad dado que cuando lo concibió tenía 16 años y nunca en su vida había besado a alguien. Pero *Amar y vivir* es mucho más interesante en lo que expresa. El amor —o cuando menos el amor en la cultura occidental— por su naturaleza es íntimo, es un hecho privado entre quienes lo viven. ¿Pero para ser pleno, no debe asimismo hacerse público? Con una impresionante economía lírica, este bolero habla de la necesidad de ratificar toda relación con gestos hacia el mundo. No importa si es ilícita, no importa si está mal vista, no importa si augura una decepción; que el mundo la reconozca la inscribe en el tiempo y en el espacio, valga decir que le otorga una historia. Porque *todo amor es la procura de una historia*.

Horacio hizo famosa la exhortación latina *Carpe diem* —“agarra o aprovecha el día”— para decir que la vida era breve y que había que sacarle el jugo. Este bolero reitera el desafío: “se vive solamente una vez”. Nada de reencarnar o reencontrarse en el otro mundo; nada de “espérame en el cielo”. Así luego se lllore y se viva la derrota, el momento es aquí y ahora y para que todo el mundo lo sepa. Y que le quiten a uno lo bailao. Toda vida que lo asuma, aunque trágica, se hace épica.

Las versiones clásicas de esta canción van por legiones: Antonio Machín, Julio Jaramillo, Leo Marini, María Luisa Landín, El Cigala con Chucho Valdés y hasta Los Ángeles Negros. Pero ninguna refleja tanto su carácter urgente y apasionado como esta de la “Marisoul” Hernández y la espléndida banda chicana que le acoge, La Santa Cecilia, verdadera patrona de la música. ■

Medo de amar (Vire essa fohla do livro)
[Miedo de amar (Pasa la página)]

Ney Matogrosso

Fecha: 2009

Género: Celoso en portugués

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=d3UZsxzdgcI>

Letra:

Vire essa folha do livro e se esqueça de mim,
finja que o amor acabou e se esqueça de mim.
Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz,
e que ter medo de amar não faz ninguém feliz.
Agora vá sua vida como você quer,
porém, não se surpreenda se uma outra mulher
nascer de mim, como do deserto uma flor,
e compreender que o ciúme é o perfume do amor. ■

Traducción:

Pasa esa página del libro y olvídate de mí,
finge que el amor se acabó y olvídate de mí.
No entendiste que los celos son un mal de raíz
y que tener miedo de amar no hace a nadie feliz.
Ahora sigue con tu vida como quieras,
pero no te sorprendas si otra mujer
nace de mí, como del desierto una flor,
y comprende que los celos son el perfume del amor. ■

Ney Matogrosso nació en 1941 en Bela Vista, una ciudad del sur de Brasil, cerca de la frontera con Paraguay. En 1971 fue invitado a formar la banda *Secos & Molhados*, que se hizo famosa por sus canciones contra la dictadura militar y sus adaptaciones de poemas de Cassiano Ricardo, Vinicius de Moraes, Oswald de Andrade, Fernando Pessoa y João Appolinário. Después de abandonar la banda en 1974, Matogrosso comenzó su carrera individual. El casi increíble timbre de su voz y su arrolladora presencia escénica lo han convertido en una figura inconfundible de la generación marcada por el tropicalismo brasileño.

“Medo de amar” es un breve poema de Vinicius de Moraes. Es un poema extraño, y la versión en la voz de Matogrosso potencia su ironía. Quien habla no es un amante, sino alguien que se reconoce como objeto amado; pero no es un objeto pasivo, un mero receptor del amor, sino un sujeto activo, pleno de voluntad y deseo. El reclamo que el amado le hace a su amante no es por sentir celos, sino por no entender que estos son un mal de raíz contra el que no hay nada que hacer. Sorprendente, sin embargo, es el origen de la “otra mujer” que, en la segunda estrofa, sería capaz de entender que los celos son el perfume del amor. Ella no aparecerá un día ante el poeta, sino que podría *surgir de él* como una flor surge del desierto. ¿Es esta mujer, acaso, una imagen de los deseos íntimos del poeta? En el poema de Vinicius, esta mujer lo amará de un modo diferente a la que tiene miedo de amar: como imagen, ella es la idealización de una mujer nueva, diferente a la primera. En la versión de Ney, cuya voz femenina y cuya presencia homosexual son tan decisivas, esta mujer puede ser una proyección de sí mismo; y si es así, también debe serlo la que tiene miedo de amar en la primera estrofa. En este caso, el poema es un reclamo que el poeta dirige contra cierta parte de sí mismo, contra su propio temor ante el deseo y el insoportable sufrimiento de los celos. ■

Convergencia

de Bienvenido Julián Gutiérrez, versión de Miguelito Cuní y su Septeto

Fecha: 1938

Género: Bolero geométrico

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=E0v818qXdbo>

Aurora de rosa en amanecer,
nota melosa que gimió el violín.
Novelesco insomnio do vivió el amor,
así eres tú, mujer:
Principio y fin de la ilusión,
así eres tú en mi corazón,
así vas tú de inspiración.
Madero de nave que naufragó,
piedra rodando sobre sí misma,
alma doliente vagando a solas,
de playas, olas, así soy yo:
La línea recta que convergió
porque la tuya al final vivió. ■

Este bolero fue escrito por el cubano Bienvenido Julián Gutiérrez y musicalizado por Marcelino Mesa en 1938. La letra es bien extraña por la curiosa metáfora geométrica que la sostiene: la amada, o mejor, su imagen en el corazón del cantante, es una línea que se mantiene firme, mientras que este no puede hacer más que converger hacia ella. Aunque parezca extraño, la geometría y el amor no son tan incompatibles como parece. En un pasaje de la *Vida nueva*, Dante cuenta el día en que él y su amada Beatriz estaban sentados en una iglesia, a cierta distancia uno del otro, escuchando himnos de alabanza. Él podía verla, pero ella no lo veía a él. En “la mitad de la recta que partía de Beatriz y terminaba en mis ojos”, dice, se interponía “una mujer de noble aspecto que me miraba muchas veces, asombrándose de mi mirar, que parecía que sobre ella se detuviese”.

La geometría de “Convergencia” es diferente a la de Dante. En este, las direcciones, las distancias y las posiciones relativas de los sujetos determinan lo que bien podría llamarse una geometría erótica de la mirada. La dama que interrumpe esa línea recta se convierte, a la larga, en un parapeto, un objeto sustituto del amor que le sirve al amante para sus propósitos. Ella se asombra de las miradas de Dante, que además producen habladurías entre la gente, pero el parapeto le permite a él proteger el secreto de su sublime amor hacia Beatriz. En “Convergencia”, en cambio, la geometría define dos formas del destino: la del amante, que es como un alma doliente sin objeto, y la de la amada, “principio y fin de la ilusión”. No obstante, a pesar de estas diferencias, la imagen de Dante y la del bolero beben de la misma fuente: en ambas el objeto del amor se mantiene firme, incólume, mientras que el amante no puede más que rendirse ante la atracción que le produce. Es un tópico que surgió en la poesía caballeresca medieval y que tiene ya, por lo menos, un milenio de antigüedad. Eso no impide, sin embargo, que resurja una y otra vez en las canciones populares, como lo muestra “Convergencia”. Hemos escogido, para este cancionero, la versión clásica de Miguelito Cuní. ■

Happy Together *The Turtles*

Fecha: 1967

Género: Viaje homérico

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=h3x56WQIG_0

Letra:

Imagine me and you, I do,
I think about you day and night.
It's only right
to think about the girl you love
and hold her tight.
So happy together.

If I should call you up, invest a dime,
and you say you belong to me,
and ease my mind.
Imagine how the world could be,
so very fine,
so happy together.

I can't see me lovin' nobody but you
for all my life.
When you're with me, baby, the skies'll be blue
for all my life.

Me and you, and you and me,
no matter how they toss the dice,
it had to be.
The only one for me is you,
and you for me.
So happy together.

I can't see me lovin' nobody but you
for all my life.
When you're with me, baby, the skies'll be blue
for all my life.

Me and you, and you and me,
no matter how they toss the dice,
it had to be.
The only one for me is you,
and you for me.
So happy together. ►►

Traducción:

Imagínanos a ti y a mí, yo lo hago,
pienso en ti día y noche.
Simplemente está bien
pensar en la chica que quieres
y abrazarla con fuerza.
Tan felices juntos.
Si debo llamarte, invierto diez centavos,
y dices que me perteneces,
y me traes alivio.
Imagina cómo podría ser el mundo,
tan agradable,
tan felices juntos.
No puedo verme amando a nadie que no seas tú,
para toda mi vida.
Cuando estés conmigo, cariño, los cielos serán azules.
para toda mi vida.
Yo y tú y tú y yo,
no importa cómo lanzaron los dados,
tenía que ser.
La única para mí eres tú,
y tú para mí.
Tan felices juntos.
No puedo verme amando a nadie que no seas tú,
para toda mi vida.
Cuando estés conmigo, cariño, los cielos serán azules.
para toda mi vida.
Yo y tú y tú y yo,
no importa cómo lanzaron los dados,
tenía que ser.
La única para mí eres tú,
y tú para mí.
Tan felices juntos. ►►

Letra:

Me and you, and you and me,
no matter how they toss the dice,
it had to be.

The only one for me is you,
and you for me.

So happy together...

so happy together,
and how is the weather?

So happy together.

We're happy together,
so happy together,

We're happy together,
so happy together... ■

Traducción:

Yo y tú y tú y yo,
no importa cómo lanzaron los dados,
tenía que ser.

La única para mí eres tú,
y tú para mí.

Tan felices juntos...

tan felices juntos,
¿y cómo está el clima?

Tan felices juntos.

Somos felices juntos,
tan felices juntos.

Somos felices juntos,
tan felices juntos. ■

El amor debería ser ante todo muy simple. “Tu y yo, yo y tú, tan felices juntos”. De esta manera tan sencilla Las Tortugas, lideradas por Garry Bonner y Alan Gordon, compusieron en 1967 la canción que habría de convertirse en una suerte de himno para las parejas en el periodo inicial de la psicodelia. Estos californianos tuvieron que enfrentarse al reto de frenar la invasión británica de los Beatles, logrando una canción que les ha permitido ser recordados hasta nuestros días. En los registros Billboard esta pieza logró desplazar a la afamada “Penny Lane” de los liverpulianos, lo que les mereció una amplia acogida por el público norteamericano.

Tan felices juntos constituye una pieza de culto, porque expresa con maestría las maneras de amar de esta generación romántica y rebelde, pacifista como luchadora, que decantó gran parte de su andamiaje ideológico en el sentimiento del amor. Hacer el amor y no la guerra se consolidó como un lema identitario de esta juventud que también encontró en *Tan felices juntos* una canción emblemática.

Curiosamente, la melodía parte de tonos menores, con una batería sincopada en ritmo marcial, que sostienen una voz romántica, pausada y vocalizada. El romance de esta pieza en términos musicales se realza con los coros, que nuevamente de manera sincopada, a contratiempo, repiten frases que refuerzan el mensaje optimista del amor. La parte coral se logra con la complicidad musical y narrativa que llegan a un *crescendo*, en el que se envía el mensaje de que el amor es eterno. “No puedo verme amando a nadie que no seas tú, / para toda mi vida”. A pesar del tono optimista del texto narrativo, la canción devela un temor agobiante para la generación a la que está dirigida: los posibles enemigos de este amor. La ingenuidad con la que parece escrita se desvanece al instante. Una figura etérea se asoma en este universo de cielos azules perennes para comentar que el destino está a la vuelta. Con todo, no importa cómo se lancen los dados, dice el cantante, “la única persona para mí eres tú, y tú para mí, tan felices juntos”. ■

The First Time Ever I Saw Your Face

Peggy Seeger

Fecha: 1957

Género: Broche de oro

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=5KB7vQzZAZw>

Letra:

The first time ever I saw your face

I thought the sun rose in your eyes

and the moon and the stars were the gifts you gave

to the dark and empty skies, my love,

to the dark and empty skies.

And the first time ever I kissed your mouth

I felt the earth move in my hand

like the trembling heart of a captive bird

that was there at my command, my love,

that was there at my command.

The first time ever I lay with you

and felt your heartbeat next to mine

I felt her joy would fill the earth

and last 'til the end of time, my love,

and last 'til the end of time.

The first time. ■

Traducción:

La primera vez que vi tu rostro
pensé que el sol salía en tus ojos
y la luna y las estrellas eran los regalos que le diste
a los cielos oscuros y vacíos, mi amor,
a los cielos oscuros y vacíos.

Y la primera vez que besé tu boca
sentí la Tierra moverse en mi mano
como el corazón palpitante de un ave cautiva
que estaba ahí rendida a mi voluntad, mi amor,
que estaba ahí rendida a mi voluntad.

Y la primera vez que yací contigo
y sentí tu corazón palpar junto al mío
sentí que su gozo llenaría la Tierra
y duraría hasta el final del tiempo, mi amor,
y duraría hasta el final del tiempo.

La primera vez. ■

Ewan MacColl (1915-1989) hijo de una familia obrera, solía decirle a un amigo que en esas mismas fábricas donde ahora trabajaban sus padres, en Salford, Manchester-Inglaterra, el joven Engels, poco más de un siglo atrás, tuvo la confirmación de que había un mundo que debía acabarse. MacColl, cultivado en una vida de trabajo que escasamente pasó por las escuelas, hizo suya desde muy joven la causa revolucionaria; tomó con orgullo y dignidad el legado cultural de sus padres escoceses y se convirtió en un cantautor emblemático de la balada folk contemporánea. Su trabajo fue un precedente claro del de Bob Dylan, pero a MacColl no lo cambió ni el tiempo ni la fama. Poeta, actor y dramaturgo, prácticamente dedicó toda su producción a un arte militante en contra de la desigualdad, del nazismo, las armas nucleares, el *apartheid* y la segregación de clase. Entre sus obras de teatro se destacan *Uranio 235* y *Landscape with chimneys*, puestas en escena en un lenguaje que no ocultaba la influencia de Brecht.

Ballad of the carpenter, *The shoals of Herring*, *Legal illegal*, *The joy of living*, *My old man* y *Dirty old town*, son canciones sobre la vida y los modestos sueños de la gente, que revelan la existencia de una desigualdad perversa. Por eso *The First Time Ever I Saw Your Face* es una canción en cierta forma atípica en su repertorio. Se dice que fue escrita para Peggy Seeger cuando aún estaba casado con la ya entonces famosa directora y productora teatral, Joan Littlewood. Seeger, también cantante y actriz, se convirtió luego en su esposa y compañera artística.

En la canción de MacColl la experiencia del amor es una poderosa revelación. Aunque no narra, sugiere una aproximación progresiva al ser amado. Ver, besar, yacer juntos. Ver el rostro de la persona amada por primera vez no es amor a primera vista. Se puede haber visto antes, incluso muchas veces; pero verlo estando enamorado es, ciertamente, verlo por primera vez. Hay una obvia distancia entre el ver y el besar, y el tiempo que pasa entretanto puede convertir esa distancia en un deseo que lo reduce todo. El beso del enamorado no es necesariamente apasionado, quiere simplemente detenerse en el tiempo y, en un aliento, reducir todo a la fragilidad. Finalmente, yacer con la persona amada, acortar las distancias hasta el punto de sentir su vida palpitando en el propio cuerpo es, si efectivamente se siente, como el anuncio de algo definitivo; algo que durará hasta el final del tiempo;

no porque sea realmente eterno, sino porque, para el enamorado, el fin del amor es el fin del tiempo. Pero MacColl logró reducir esta grandilocuencia a su justa dimensión poética en las tres estrofas de su canción más famosa. Vivió el resto de su vida al lado de Peggy, quien, sentada al piano, con su hermoso rostro lleno de tiempo y amor, la canta como solo ella podría cantarla. ■

EL CASORIO POR AGUA MARINA

UN BESO Y UNA FLOR POR NINO BRAVO

UN BESO Y UNA FLOR le envía el Sr. Luis Manuel Ferri Llopis a su amada, con la indicación de que dejará su tierra por ella, dejará incluso sus campos y se irá, lejos de donde está.

NO TE PIDO MÁS POR HELENITA VARGAS

LA RONCA DE ORO, desesperada en su querer, le quiere decir a su amante que ella se conforma con besarle los labios y estar en sus brazos en la intimidad. No pide más.

MI GRAN AMOR POR NINO BRAVO

I NEED YOU POR AMERICA

¡EN INGLÉS! Sí, en inglés un grupo británico-estadounidense dice que reiría durante horas si la musa a la que le canta pensara en... alguno de ellos, ¿pero cuál?

OBSESIÓN POR BENNY MORÉ Y PEDRO VARGAS

BLACK IS THE COLOR VERSIÓN POR NINA SIMONE

DOS GARDENIAS VERSIÓN POR ANTONIO MACHÍN

DOS GARDENIAS, NI MÁS NI MENOS le envía el Sr. Antonio Machín a su cariñosa, que para que ella sienta que le dan un beso.

LAS HOJAS MUERTAS VERSIÓN DE YVES MON- TAND O NAT KING COLE O ERIC CLAPTON

QUIZÁS, PORQUE DE SUI GENERIS

SE SOLICITA joven indeciso o indecisa para que cante Quizás, porque de Sui Generis, bajo la condición de ser un mal negociante y que sólo tenga a cambio de darnos la vida y sus sueños.

LIMÓN Y SAL DE JULIETA VENEGAS

JULIETA VENEGAS que sobrevivió a Colombia nos manda a decir que nos quiere con limón y sal, que nos quiere tal y como estamos y que no hace falta cambiarnos nada. ¡Tan coqueta!

FIX YOU DE COLDPLAY

¡Qué importa si te gusta
Coldplay! **ATRÉVETE-TE-TE...** y
mira las estrellas, mira cómo
brillan para ti y todo lo que
haces.

THE SUN IS IN YOUR EYES POR JACOB COLLIER

COMUN POR AVUA (VER- SIÓN A COLORS SHOW)

CÓMO FUE POR BENNY MORE

TE LO PIDO POR FAVOR DE JUAN GABRIEL

Juangabrielistas del mundo,
¡UNÍOS! Donde quiera que
estén, hoy y siempre, los
queremos con nosotros.
Necesitamos cuidado, necesita-
mos de ustedes.

YOU SPIN ME ROUND DE DEAD OR ALIVE

MUERTO O VIVO me das
vueltas como un disco.

¡Y MÁS Y MÁS Y MÁS!

¿Busca quién le cante? ¿Busca
quién le escriba? ¿Busca gente
que le seleccione canciones?
¡SE LE TIENE, SE LE TIENE!
Con poco tiempo, pero muchas
ganas, tiene a su disposición a
Catalina Arias, Anastasia
Belousova, Hernando Cepeda,
William Díaz, William Duica,
Carlos Páramo y Ángela Zárate.
¡Hoy fue amor, mañana no
sabemos!

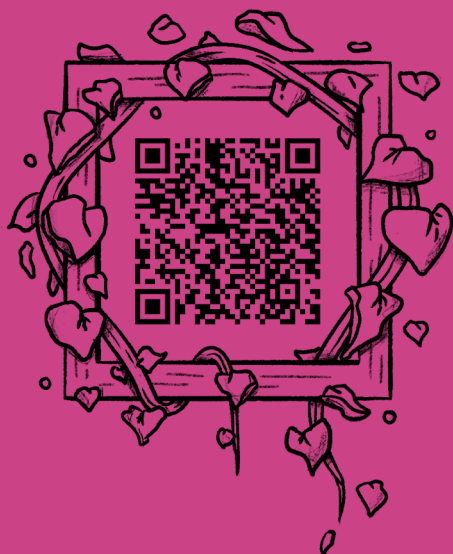
@mikec.ramirez
DETALLES DE FINA
COQUETERÍA
(COMO ESTE QUE
SOSTIENE EN SUS MANOS)

maqueteados y en alta calidad por
Mike Ramírez, experto en cosas.

LISTA AMOROSA
DE REPRODUCCIÓN:

De: _____

Para: _____

xoxo