

El dulce abismo. Metáforas sobre el amor y el erotismo en Silvio Rodríguez

Sweet Abyss. Metaphor about love and the erotism in Silvio Rodríguez

Silvano Héctor Rosales Ayala ^a

Abstract:

Silvio Rodríguez, who is a Cuban poet and a singer, 74 years old, has an important trajectory of four decades, in permanent interaction with the transformations of Cuban society, Latin America and with the configuration of a global society. In this essay, we want to share some ideas with the objective of understanding how, love and erotism are present in the songs of Silvio, while the poet enriches their meaning, their sense. We postulate that, in the creative “corpus” of our singer, he express poetics forms that accomplish two terms: they help to specific achievements of inspiring love, to talk about life experiences, to denunciate the social fraud to the love and to announce new configurations to love free and full, without forgetting the couple universe, but expanding the horizon to the fraternity and the transcendence. In the same way that happens with a great variety of artistic expressions, as Ernst Bloch said, they are bearer of a utopian excess. Love and erotism are projected to the future; a future that should satisfy some conditions in order to the love to be free and the erotism to be that double flame, which Octavio Paz talked about.

Keywords:

Silvio Rodríguez, metaphor, songs, love, erotism.

Resumen:

Silvio Rodríguez, trovador cubano, a los 74 años, tiene una trayectoria de más de cuatro décadas, en interacción permanente con los avatares de la sociedad cubana, de América Latina, y en muchos sentidos con la conformación de una sociedad global. En este ensayo deseamos compartir algunas ideas que pueden servir para comprender de qué manera, amor y erotismo se encuentran presentes en las canciones de Silvio, al mismo tiempo que el poeta enriquece sus significados y sus sentidos. Postulamos que, en el corpus creativo de nuestro cantor, se expresan formas poéticas que cumplen dos condiciones: sirven a propósitos específicos de enamorar, contar experiencias de vida, denunciar las trampas sociales al amor y anunciar configuraciones nuevas de amar de manera libre y plena, sin descuidar el universo de la pareja, pero ampliando los horizontes hacia la fraternidad y la trascendencia. Como ocurre con una gran variedad de expresiones artísticas, al decir de Ernst Bloch, ellas son portadoras de un excedente utópico. Amor y erotismo se proyectan hacia el futuro, un futuro que debería cumplir varias condiciones para que el amor fuera libre y el erotismo, la llama doble de la que habló Octavio Paz.

Palabras Clave:

Silvio Rodríguez, metáfora, canciones, amor, erotismo.

Introducción

I. Aproximación conceptual.

Sexo, erotismo y amor configuran un campo problemático para la existencia humana. El problema tiene una larga historia y para Occidente, algunos de los tópicos quedaron establecidos en la Grecia clásica. Un libro clave es *El Banquete*, escrito por Platón; en particular trascendieron en el tiempo las ideas de Aristófanes cuando señala como un rasgo clave del Eros, el enamoramiento como una

necesidad inmediata que produce una distorsión de la realidad.

El erotismo como una parte consustancial del universo vital y existencial del hombre se expresa como deseo, como un impulso y una necesidad nunca satisfecha, se desea lo que no se tiene, pero una vez satisfecho el deseo el anhelo se traslada a otro lugar.

El ideal romántico del amor es volver a ser uno, encontrar a la pareja ideal para volver a ser uno y disfrutar de una sensación de plenitud. Las características de la pareja

---

^a Autor de Correspondencia, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, <https://orcid.org/0000-0002-4751-1858>, Email: shra@unam.mx

ideal son: que me escuche; que sea sincero; trabajador; no violento; y que tenga buen humor. Se busca al otro en función de nuestro "yo", no se acepta al otro como otro.

Una segunda forma de amor es la *Philia*, el amor como proyecto político. En este caso se trata de construir con el otro y su otredad mediante un vínculo que nunca se cierra porque se construye en una reciprocidad que no necesita suturarse. Con el otro te atreves a transformar el mundo porque existen vínculos trascendentes que van más allá de lo inmediato. Cuando se integra esta forma de amor al eros se sueña con danzar juntos la danza de la vida. Los problemas aparecen con la monogamia, la fuerza del contrato, la institucionalización del amor vs el desbordamiento que provoca el amor. ¿Es posible pensar el amor fuera de la monogamia, el matrimonio y el sexo? ¿Es posible liberar el amor para repensarnos como amantes, como amados en búsqueda de un sentido que como el amor nunca vamos a alcanzar?

Los griegos llamaron *Ágape* a un tercer aspecto del amor, el amor como sacrificio, como entrega, como pérdida. A diferencia del amor egoísta, en este caso se trata de que el ser del otro se expanda.

Este breve apunte sobre tres aspectos del amor puede servirnos de marco para apreciar la creación poética de Silvio Rodríguez sin olvidar a Erich Fromm, en *El Arte Amar*, donde señala los límites y obstáculos que supone la sociedad capitalista a la realización del amor romántico. Tal vez funcione como hipótesis suponer que: en el marco de la revolución cubana, sobre todo en sus primeros veinte años (1959-1979) se configuraron relaciones sociales diferentes a las capitalistas que influyeron específicamente en las formas de ser varón y ser mujer y en cómo vivir la sexualidad, el amor y el erotismo. Silvio mismo admite en una entrevista reciente, que fuera del marco de la Revolución, tal vez él hubiera sido un cantor de la fraternidad, de la solidaridad, de la paz, pero no hubiera tenido el impulso creativo para ir más allá de lo conocido, y arriesgarse a explorar mundos y relaciones sociales inéditas. Esta osadía fue posible porque hubo un pueblo y una sociedad en movimiento, hubo un aliento utópico en la Revolución Cubana. Los últimos treinta años en Cuba se han vivido en medio de grandes crisis, sobre todo económicas, especialmente después de la desaparición de la esfera socialista (1989-2000). La obra creativa de Silvio no se ha detenido y en algunas canciones también ha señalado algunos aspectos criticables de la Revolución. Por otra parte, Silvio Rodríguez y el movimiento de la Nueva Trova alcanzaron una proyección internacional, especialmente los países latinoamericanos fueron receptivos a Noel Nicola, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, entre muchos otros. Una segunda hipótesis tiene que ver con el desfase entre la producción poética de la Nueva Trova y en particular de Silvio, porque la atmósfera creativa de Cuba, más la

sensibilidad artística, generaron cientos de canciones, algunas de las cuales han sido asimiladas por amplios sectores sociales, especialmente de estudiantes y clases medias, para vivir a través de las canciones variaciones cualitativas del amor, del sexo y del erotismo, en condiciones sociales hostiles al amor, como se muestra en el libro: *Cuerpo y amor frente a la modernidad capitalista* (Ezcurdia, 2018). En este sentido hay muchas preguntas abiertas que merecen indagarse, a través de una tercera hipótesis: que en las canciones de Silvio Rodríguez (y seguramente en un corpus musical latinoamericano más amplio) hay elementos, palabras, metáforas, imágenes, idealizaciones y proyecciones, de una polifonía amorosa, susceptible de realizarse y de vivirse.

1. **Nuestro cantor.**

Silvio Rodríguez es uno de los cantantes más conocidos, al menos en América Latina. En etapas recientes, el proyecto de Silvio: "Ojalá", ha aprovechado internet y especialmente el canal de Youtube para compartir de manera sistemática y cualitativa una gran cantidad de canciones, entrevistas y materiales inéditos. Al mismo tiempo los "Silviófilos" de diferentes países, comparten de manera cotidiana canciones y comentarios. De esta manera, sabemos que para Silvio ser cantor fue una elección de vida. Al hacer su servicio militar (1964-1967), la guitarra se transforma en su compañera de vida. Luego de una breve incursión en la televisión hace un viaje iniciático en un barco pesquero por varios meses. Producto de ese viaje fueron muchas de las canciones que con los años se volverían "clásicas". Después, de los años setenta a la fecha, las canciones fueron apareciendo, así como las grabaciones. Muchos escuchamos por primera vez a Silvio en cassetes y buscamos, impulsados por eros, una resonancia afectiva en las muchachas y las mujeres de nuestra generación. Además de los poetas más conocidos, Jaime Sabines y Mario Benedetti queríamos vivir lo que intuíamos en las canciones, una realidad amorosa mejor, más limpia y sincera, que la que vivieron nuestros padres.

Otro rasgo que nos hacía acercarnos a Silvio fue esa integración entre música, palabras e inconformidad. Eran los años setenta, Cuba todavía era la excepción latinoamericana y su producción cultural era vista con admiración. (Cine, teatro, música, pensamiento social). De alguna manera Cuba nos servía para canalizar el deseo de que México fuera un país distinto.

Silvio declaró: "Cuando yo tenía veinte años estaba seguro de que la poesía podría salvar al mundo". (2008). Con el paso de los años, se gana en perspectiva y modestia, las canciones, si bien no son revolucionarias en sí mismas, sirven para enamorar, en algunos casos como impulso a la acción y como forma de identificación. (Ver los grupos de Silvióvilos de diferentes países).

2. Temas fundamentales.

Para los propósitos de esta ponencia no entramos al análisis de un corpus muy grande de canciones, con relativa facilidad, podríamos elegir como temas: amores, sueños, reclamos, fantasías. Ahora sólo elegimos eros.

2.1 Incendiar la vida (erotismo).

2.1.1 El erotismo es uno de los ejes vertebradores de la obra de Silvio.

Corpus: Óleo de mujer con sombrero. El tren blindado. Tu fantasma. Con diez Años de menos. Desnuda y con sombrilla. Ando como hormiguita.

Nada sustituye la vivencia y la experiencia de escuchar las canciones. En este breve ejercicio solamente queremos dejar constancia de la manera en que estas canciones pueden inscribirse en nuestra biografía. La primera canción termina con los versos: "Pero entonces lloraba por mí/y ahora lloro por verla morir", esta canción es un grito después de romper con un amor muy profundo, es una manera de lamentar la carencia, la falta.

El tren blindado, es la crónica de un hecho histórico, un tren atacado durante la Revolución que se transforma en sitio para encuentros amorosos: "para que un hombre se viera con una mujer". Esta canción de 1971, evoca una situación social en la Cuba revolucionaria donde el amor sexual se vive con mayor libertad, de allí la aceptación de los encuentros entre amantes.

Tu fantasma, una ausencia, la nostalgia, los versos clave: "Hay días que, en tu sacrificio, acaricio tu fantasma,/ pero donde iba el delirio no oigo tu respiración". Hay otra canción donde Silvio habla del delirio y el polvo, ahora no está la amante, ahora solamente queda ese afán inútil de recordar.

Con diez años de menos, es una de las canciones más emblemáticas y escuchadas, expresa la relación con una mujer diferente, una mujer capaz de amar, más allá de las promesas y de las leyes, un amor ¿posible? ¿realizable? ¿idealizado? "Y, como combustible, me llena de anhelos", el bien más escaso para el amante, la savia para continuar a pesar de los riesgos y los años.

Desnuda y con sombrilla, es una de las canciones que parece relatar el encuentro amoroso de una manera explícita y a la vez con metáforas muy bien logradas. La desnudez inicia la escena, al punto del delirio aparece el protector y se termina con: "Tú...yo...él". Tal vez se habla de la libertad sexual y sus riesgos, una mujer ardiente y sin capilla, una mujer a la que se puede amar con toda la pasión, pero al mismo tiempo a la que se respeta.

Finalmente, Ando como hormiguita, se fusiona erotismo y humor, se provocan imágenes de alcoba, los amantes en la cama, explorando, saboreando: "Tú te vuelves pidiendo el cielo", he aquí la proyección del amante perfecto, el que sabe buscar "En tu jardín de anhelos", la exquisita fragancia de un sexo que es flor que te recibe pleno.

3. Al final de este viaje en la vida.

"El pueblo generoso de Cuba, al cantar estas letras, dio sentido a mi existencia".

(Silvio Rodríguez)

¿Es difícil envejecer en el contexto de una revolución burocratizada y acosada por Estados Unidos? ¿Bajo qué lógica ha evolucionado la obra creativa de Silvio Rodríguez ¿Cuál es el lugar del erotismo, del amor y el sexo en la obra de Silvio?

Silvio Rodríguez está presente en una gran cantidad de videos en internet. Allí se le puede ver desde sus años juveniles, hasta en más de cincuenta auditorios de todo el mundo, participando en momentos emblemáticos de la sociedad chilena, de Argentina, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, México. En Cuba, desde hace ocho años realiza conciertos en los barrios carenciados de la Habana y estableció la firma Ojalá, en una casa, para dar la oportunidad a jóvenes cantantes y a grupos poco conocidos para que produzcan su música. Tiene siete hijos con diferentes parejas y una relación estable con Niurka, quien toca la flauta y ha sido su compañera por veinte años.

En videos recientes, la vitalidad y la alegría de Silvio son palpables, pero se nota en su voz el cansancio que dejan los años.

Para el tema de esta conferencia nos limitamos a mencionar algunas canciones donde el erotismo se muestra con gran claridad. Pero para poder hacer un balance de la obra de Silvio tendríamos que emplear no solamente más espacio, sino construir una hermenéutica ad hoc, para examinar la vasta lírica de Silvio. Para nuestros propósitos, nos parece plausible pensar que Silvio supo expresar cambios profundos y sutiles de la sociedad cubana que repercutieron en las formas de modelar y modular las relaciones de pareja, buscando el amor de una manera más libre, disfrutando los cuerpos con todo la dimensión erótica y el sexo incorporado como un atributo disfrutable y vivible de manera plena.

El ideal del amor erótico sigue siendo una de las fuerzas más potentes en las sociedades contemporáneas, sólo que, con la mediación del capitalismo, el sexo y el amor se compran con dinero. De esa manera, eros se guarda en las cajas fuertes y las flores se marchitan...hasta en Cuba.

Referencias

Aguirre Sandoval, Eduardo Alonso (2011), Los mapas del género, el amor y el erotismo, Puebla, BUAP.

Ezcurdia, José (2018), *Cuerpo y amor frente a la modernidad capitalista*, México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Iriarte Goñi, Ana (2008), *Entre Ares y Afrodita: violencia del erotismo y erótica de la violencia en la Grecia antigua*, Madrid, Adaba.

Manrique, Rafael (1996), *Sexo, erotismo y amor: complejidad y libertad en la relación amoroso*, Madrid, Libertarias.

Ojeda León, Néstor José. Silvio Rodríguez (2005), *Análisis literario y musical de sus obras más populares: semblanza biográfica*, Madrid, Abecedario, Ediciones.

Romeau, Vivian (2009). *La realización de la metáfora: un análisis de las canciones de Silvio Rodríguez*, México, UAC.,

Sanz, Joseba (1994), *Silvio, memoria trovada de una revolución*, Nafarroa-Navarra, Txalaparta.

Vallas, Manuel (1982), *La música en el abrazo a eros: Aproximación al estudio de la relación entre música y erotismo*, Barcelona, Tusquets.

noviembre vía Zoom.