

Mercedes Sosa y la necesidad del canto

Dra. Angie Vázquez

Psicóloga Social-Comunitaria y profesora Departamento de Psicología, Inter-Metro
Octubre, 2009

La importancia de Mercedes

Octubre 5 del 2009: Ha muerto una mujer excepcional...Mercedes Sosa...“la negra”, “la india”, “la voz del pueblo”, “la canta-autora” argentina que con su voz, única y prodigiosa, alimentó y arrulló tantos sueños de libertad y cambio social. En vida, fue reconocida como la más grande, y representativa, artista de la nueva música popular latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Su obra musical, su emblemática voz y su histriónica presencia, marcaron el ritmo de lucha de muchos pueblos latinoamericanos en defensa de sus identidades y libertades. Su obra nos queda, ahora en su muerte, como extraordinario legado para el resto de la humanidad.

Cuando le llamaban cantante, Mercedes Sosa pasaba el trabajo de aclarar que su quehacer musical se ajustaba mejor a la categoría de cantora. Para muchos artistas de la nueva música latinoamericana la diferencia era importante: los cantantes cantan porque pueden, en tanto que los cantores lo hacen porque deben. Esta diferenciación entre habilidad y deber realza, con meridiana claridad, la posición ética que Mercedes Sosa escogió para hacer su vida: la decisión de seleccionar una trinchera moral de activismo socio-político comprometido con la suerte de los pueblos oprimidos del mundo.

Su canto nunca fue dirigido hacia el entretenimiento hedonista del espectáculo, tan característico de la sociedad posmoderna como planteaba Debord (1967) o al

simulacro que identificaba Baudrillard (1978), dos procesos que alejan al sujeto de sus realidades sociales por cuanto lo enajenan. Lo cierto es que hoy día nos exponemos con frecuencia a modalidades de música contemporánea que sólo trabajan para la explotación de los sentidos y la dictadura de los instintos primarios enajenando al oyente de sus realidades estructurales. Pero, la canción de Mercedes Sosa, muy por el contrario, siempre estuvo dirigida hacia la razón trascendente y el compromiso colectivo con el bienestar de los colectivos y pueblos.

Bien sabe quien ha escuchado su música que su voz tiene el inmediato efecto de transportar al oyente hacia nuevas dimensiones. Quien no le haya escuchado queda invitado a descubrir su hermosa y melodiosa voz, una voz orgánica, como si saliera de las interioridades de la tierra misma que, cuando se hacía acompañar de su tambora, convertía la experiencia auditiva en un verdadero banquete. Así, como experiencia visceral y natural, cautivaba a su público. La maternal voz de Mercedes Sosa arrojaba y arrullaba los sentidos ofreciendo el mejor de los más necesitados abrazos ancestrales. Su voz tenía la facultad de unir la humanidad en armonía colectiva.

El contenido lírico de sus canciones, de otra parte, fue trascendental. Mercedes exponía al público a las crudas realidades de la vida en su forma más sencilla. Su letra iba dirigida, con extraordinaria belleza y ritmo, a la razón humana. La multi-dimensionalidad de sus mensajes, en letra de su autoría y en canciones de otros grandes cantautores, jamás perdió la palabra clara como medio efectivo. Su canto era poesía social en función a la denuncia de las injusticias que, también, sirvió como crónica del rescate a las cosas simples y hermosas en la resistencia de la vida cotidiana de tantos latinoamericanos. ¡Qué lección tan iluminadora nos ofrecía cuando ante cada denuncia y privación de libertades, Mercedes Sosa nos recordaba la alegría alterna de vivir sin conformismos pero con dignidades!

Para Mercedes Sosa, aún en las peores vicisitudes como las que ella misma sufrió, había que agradecer la vida, la patria y la cultura “porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy” (Serenata para la tierra de uno). Si la palabra es revolución poética que nos une en el arte de los encuentros humanos (Facundo Cabral, 2008), comprendemos bien las razones por las cuales la palabra fue oficio tan poderoso en la voz musical de esta extraordinaria mujer. Que en paz descanse pero que su memoria y arte nos acompañen por siempre.

La importancia de la canción de compromiso social

Deleuze y Guattari (1994), así como muchos filósofos, analistas, sociólogos, psicólogos y psicolingüistas de la segunda mitad del siglo XX, han identificado el lenguaje como una necesidad intersubjetiva que sirve funciones fundamentales de tipo informativas y comunicacionales entre los seres complejamente cognoscentes, o sea, el ser humano. La música, que es también lenguaje, cumple con las mismas funciones comunicacionales, sobre todo a nivel social-simbólico.

Deleuze y Guattari (1994) llamaron “consigna” al conjunto de enunciados explícitos que

funcionan como mandatos, no sólo lingüísticos, sino de “obligaciones sociales” en la comunicación. El lenguaje se forma, precisamente, de diversos conjuntos de consignas. Aunque en el mundo político contemporáneo el concepto de consigna ha sido reducido para significar lemas o metas estratégicas programáticas o publicitarias de partidos y movimientos políticos, el concepto de consigna sigue siendo uno mucho más amplio desde la perspectiva lingüística.

Las consignas comunicacionales revelan hacia donde el ser humano desea dirigir su comportamiento, sus acciones y su vida. El lenguaje de la resistencia social, totalmente presente en las canciones de Mercedes Sosa, expresaba consignas de ruptura con el orden político establecido y denunciaba el fracaso del sistema en ofrecer una sociedad de equidad y justicia social particularmente a los más vulnerables. Consigna, en su caso, significó tanto la meta estratégica política como el enunciado que recogía la necesidad de libertad en el latinoamericano.

Las investigaciones de la Psiconeurología confirman que el cerebro humano necesita del lenguaje como la herramienta fundamental para el pensamiento, tal y como lo había planteado Vygotski en su libro *Pensamiento y Lenguaje*. De igual forma, muchos estudios psiconeurológicos (Clynes, 1982; Webb & Webb, 1990; Gardner, 1983; Jensen, 1995) confirman que la música estimula y mejora las habilidades cognitivas, sociales, emocionales, motoras y lingüísticas. El cerebro musical es eficiente porque la música estimula el desarrollo de la corteza cerebral mejorando habilidades de memoria y de inteligencia general.

En la música hay inteligencia del sujeto pero, además, hay simbolización y engranaje social. Antropológicamente hablando, sabemos que todos los pueblos del mundo han desarrollado lenguaje, hablado o escrito, y también han desarrollado lenguaje musical. Ese pragmatismo del lenguaje hablado y musical ha servido para que el ser humano utilice diversas formas de expresión de sus sentimientos e ideas, sea mediante preguntas o por afirmaciones.

Uno de los principales elementos sociales de todo tipo de lenguaje es su contenido simbólico social, asunto que hoy estudiamos como “discurso social”. El análisis de estos discursos ayuda a comprender las identidades sociales mediante el análisis de las transacciones cotidianas del sujeto en sus relaciones sociales y el mundo en general. La música, como lenguaje social, es necesaria para la humanidad. La música de protesta, en particular, ha probado ser igualmente necesaria ya que en su expresión de denuncia se desenmascaran hipocresías, conflictos y contradicciones que las ideologías de elites dominantes imponen a otros sectores de la población.

Mercedes Sosa surge en medio de la efervescencia de luchas sociales reivindicadoras en las décadas del 50, 60 y 70 en Latinoamérica y Europa, acompañando a otros insignes representantes de esta música como Nacha Guevara, Daniel Viglietti, Víctor Jara, Isabel Parra, Quilapayún, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Carlos Godoy Mejía, Pablo Milanés, y en Puerto Rico Roy Brown, Noel Hernández, El Topo y Haciendo Punto En Otro Son, entre muchos otros. Este tipo de música promovía la

solidaridad, la denuncia, la contraoferta, la ruptura, la necesidad de grandes cambios sociales, y en última instancia, del reconocimiento a no vivir en sociedades perfectas pero necesitadas de trascender tantas imperfecciones. A fin de cuentas, de eso se nutre el desarrollo de la humanidad...

Promotora del cambio social, el lenguaje musical de Mercedes Sosa, convirtió canciones de simpleza aparente en himnos universales que, como el ave fénix, se levantaron para ayudar a los oprimidos a renacer de dictaduras, masacres, represiones, exilios y desigualdades sociales. La esperanza para su pueblo y su gente, así como para toda la humanidad, es uno de los más hermosos, y trascendentales, discursos sociales; el de la reivindicación del dolor, la muerte y la censura en la lucha por la libertad.

Aunque existe un sector de la sociedad que cuestiona la vigencia de la música de protesta en los tiempos presentes, es claro que el mensaje reivindicador sigue vigente. El canto de protesta de *las Mercedes Sosa* del mundo continuará siendo necesario mientras persista la explotación del "*hombre por el hombre*". Así, en su muerte, cantamos oda a la negra latinoamericana que tan fervientemente pedía unión entre los pueblos, compartiendo así el gran sueño bolivariano de una sola América: "*una sola debe ser la patria de todos los americanos*".

Hermano dame la mano

J. Sánchez/ J. Sosa

Cantada por Mercedes Sosa

Hermano dame tu mano,

Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad.

Esta es la hora primera, éste es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más.

Mira adelante hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano.

Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas.

Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz.

Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz.

Bibliografía

Baudrillard, J. (1978). *Cultura y Simulacro*. Editorial Kairos, Barcelona.

Cabral, F. (2008). *La vida es el arte del encuentro*. Rescatado en <http://personarigida.mforos.com/1434214/7394027-facundo-cabral-cantante-musico-autor-y-un-filosofo-de-la-vida/>

Debord, G. (1967). La sociedad del espectáculo. Editado en Miguel Castellote 1976, reeditado por Pre-Textos (2000 y 2003).

Deleuze, G. & Guattari, F. (1994). Mil Pesetas: Capitalismo y Esquizofrenia. Editorial Pre-Textos. Trad. José Vázquez Pérez. Valencia.