

VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, La Plata, 2012.

Palabras cotidianas que enamoran : Hernández, Benedetti, Sabina y Serrat.

Plem, Susana Carolina.

Cita:

Plem, Susana Carolina (2012). *Palabras cotidianas que enamoran : Hernández, Benedetti, Sabina y Serrat. VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, La Plata.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-088/17>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/edCO/dq6>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

**Palabras cotidianas que enamoran:
*Hernández, Benedetti, Sabina y Serrat***

**Susana Carolina Plem
Universidad Autónoma de Entre Ríos**

Resumen

Erich Fromm afirma que “*el amor sólo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias*”. Esta comunicación, que transmite nuestras emociones, se manifiesta de diversas formas. Una de ellas es a través de las palabras; palabras que pueden ser poesías o canciones.

El presente trabajo pretende analizar cómo los conceptos de amor, palabras y música se reflejan en algunas poesías de Mario Benedetti y Miguel Hernández y en la canción *Hoy por ti, mañana por mí*, de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Asimismo, se establecerán relaciones comparando las poesías y la canción.

Para ello utilizaremos las ideas que Erich Fromm y Roland Barthes nos aportan sobre el amor. Asimismo los conceptos propuestos por Mijail Bajtin en relación al discurso, y nociones de Julia Kristeva respecto del lenguaje musical.

Palabras clave

Amor - Canciones – Poesías – Discurso

*“Como el tú de mi canción
no te aludo, compañero;
ese tú soy yo”*

Antonio Machado, “*Nuevas canciones*”

En nuestros días escuchamos, decimos e interpretamos muchas palabras. Palabras positivas, negativas, palabras que pueden construir o destruir. En definitiva; diferentes palabras o discursos que influyen en nuestras vidas. Dentro de ese gran mar de palabras están las que elegimos para manifestar nuestros sentimientos hacia la persona amada. De esas palabras cotidianas que enamoran hablaremos en el siguiente trabajo.

Elegimos una canción que forma parte del último trabajo discográfico de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Se titula “Hoy por ti, mañana por mí” y, al escucharla, nos remite a textos de Mario Benedetti y Miguel Hernández.

Para nuestro análisis tendremos en cuenta las ideas aportadas por Erich Fromm y Roland Barthes cuando exponemos lo alusivo al amor. Y en relación al discurso, utilizaremos los conceptos propuestos por Mijail Bajtin.

En “El arte de amar” Erich Fromm se pregunta si el amor es un arte o una sensación placentera con la que alguien tropieza “por suerte”. Y, aunque reconoce que la mayoría de las personas consideran un golpe de azar enamorarse, se propone desarrollar la primera premisa argumentando que el amor es un arte porque requiere conocimiento y esfuerzo.

“Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en amar, (...). De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor.”(Fromm. 1956: 4)

Aunque una primera lectura de “*Hoy por ti, mañana por mí*” nos hace pensar que se relaciona más con la segunda premisa que propone Fromm (esto se debe a la reiteración de la frase “hoy por ti, mañana por mí”) podemos apreciar que en realidad el que escribe se dedica a dar razones y fundamentar por qué los enamorados deben estar juntos. Quizás fue una suerte encontrarse, uno cansado y la otra perdida, pero luego de ese encuentro viene el desarrollo de la relación. Y ello requiere esfuerzo, dedicación y compromiso de parte de ambos integrantes.

Varios conceptos que expone Erich Fromm - encuentro, compañía, comprensión, espera, ternura- aparecen en el texto de Sabina y Serrat. También podemos apreciar varias *figuras barthesianas*.

La canción empieza hablando de un *encuentro* que provocó que los amantes “curen sus heridas con ají”. Es decir, aunque cada uno estaba pasando por un mal momento (perdida o cansado) ese encuentro fue muy relevante porque, de cierto modo, se sintieron remediados. Roland Barthes denomina a ese momento “el tiempo feliz”. Asimismo agrega que “*en el encuentro, me maravillo de haber hallado a alguien que, mediante pinceladas sucesivas y logradas una tras otra, sin desfallecimientos, acabe el cuadro de mi fantasma.*” (Barthes.1977: 80). Podemos pensar que quien canta la canción se siente un poco ese pintor del que habla Barthes porque pretende influir en su amada para que ella permanezca junto a él. Es decir, no sólo está feliz del encuentro sino también interesado en que la relación perdure porque necesita de ella. Tal vez no hoy, pero seguro mañana.

En la segunda estrofa aparece el concepto de *compañía*, y podríamos agregar el de *comprensión* porque expresa: “*Si caminas yo te sigo, si te cansas hago un nido en el arcén* (Sabina y Serrat: 2012). Y reafirma su pretensión de acompañarla cuando dice *mañana también*. Esta compañía y comprensión están fundamentadas en el “dar”. Fromm expresa que lo más importante de ese “dar” “*no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra persona, sino que da lo que está vivo en él.*” Y ese dar produce un enriquecimiento mutuo porque no sólo se brinda al otro, sino que también se siente dichoso y reconfortado.

Si bien este dar, comprender y acompañar esta presente a lo largo de toda la canción, también podemos apreciar rastros de ternura y espera. De espera porque aguarda que se pase el mal momento o la dificultad, y ternura porque como dice Roland Barthes “*no es solamente necesidad de ternura sino también necesidad de ser tierno para el otro: nos encerramos en una bondad mutua.* (Fromm 1956: 21)

Otro concepto de Barthes es el de unión, al que podríamos agregar permanencia y durabilidad. Al manifestar “*al contrario y viceversa, en la buena y en la adversa*” (Serrat y Sabina: 2012) O cuando al final de la canción aparece el temor a que ella lo abandone. Barthes expresa que la unión es “*el colmamiento de la propiedad; sueño que gozamos el uno del otro según una apropiación absoluta; es la unión furtiva, la fruición del amor*”. (Barthes. 1977:183)

Aunque aparecen varios tópicos alusivos al amor, predomina el de dependencia: “*figura en la cual la opinión ve la condición misma del sujeto amoroso, sojuzgado al objeto amado*” (Barthes. 1977: 183) Es decir, en una primera impresión de la canción pareciera que hay más de entrega, de compromiso, de dar sin recibir, pero en una segunda mirada podemos darnos cuenta que, en realidad, el hombre hace todo por su amada porque pretende que ella haga lo mismo. No hay un amor sin entrega; sino un interés de recibir lo mismo que da, o mejor dicho: da para luego recibir.

En “*Hoy por ti, mañana por mí*” encontramos una evidente preferencia por utilizar palabras, frases hechas y términos cercanos a la cultura popular.

Los cantautores españoles explotan al máximo la noción de enunciado que propone Mijaíl Bajtín. Podemos apreciar que sus expresiones no son nuevas, sino que remiten a otros enunciados, a otras palabras usadas anteriormente.

Esta característica que, si bien se encuadra dentro del tema lenguaje o enunciado, puede dividirse a su vez en dos partes. Por un lado encontramos refranes y por otro, términos de la cultura popular que forman parte del vocabulario cotidiano.

Mijail Bajtín desarrolla estas nociones en “*La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*”. De la introducción de ese texto tomaremos algunos conceptos para explicar cómo lo popular y cotidiano está presente en el texto de Sabina y Serrat.

Bajtín sostiene que las manifestaciones de la cultura pueden subdividirse en “*tres grandes categorías: formas y rituales del espectáculo (...), obras cómicas verbales (...) y diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero*” (1971: 10) En la canción de Sabina y Serrat está presente la última categoría que alude al vocabulario. Y dentro de la misma podemos incluir refranes y palabras cotidianas.

“*Hoy por ti, mañana por mí*” es una frase que se usa a manera de acuerdo espontáneo; por la cual el que solicita ayuda de alguien promete retribuir el favor de la misma manera cuando le sea requerido. Bajo esta idea de la retribución mutua se ubica toda la canción; incluso podríamos pensar que el resto de los refranes usados están subordinados al del título.

Continúa el texto enlazando dos expresiones que por lo general no se escuchan juntas: “*Ni te tiro de las riendas, ni me piro con las prendas que ofrecí*” (Sabina y Serrat: 2012). La primera de las expresiones refiere a que no tiene intención de controlar o imponerse; es decir no va “tener corta la rienda”. Este refrán es propio del ambiente rural, donde se hace hincapié en que se debe tener a los caballos con la rienda “bien justa” para así tener mayor dominio y control del animal.

La segunda expresión está más cerca de formar parte del vocabulario popular que de ser un refrán. La palabra “pirar” alude a irse, escaparse, escabullirse, y es un término que proviene del lunfardo. Podemos apreciar aquí, además de la unión de estas dos frases que pretenden dejar claro que no abandonarán la relación al primer problema o se irán con todo lo que han aportado; la unión de vocabulario de dos ámbitos: el lunfardo y el rural, También encontramos, en la misma estrofa, una alusión a la mentira y al proverbio popular *el pez por la boca muere*.

Finalmente, Serrat y Sabina, juntan dos refranes muy conocidos para referirse a la “duración” o continuidad del amor o una relación amorosa. Sostienen que “*el amor no tiene cura y es eterno mientras dura*”. Esta frase se relaciona con otros textos (poesías, canciones) que refieren a la estabilidad de una relación.

Dejando de lados los refranes y haciendo hincapié en el plano literario, debemos reconocer que el recurso que más aparece en la canción es la interdiscursividad, es decir, el diálogo que se produce entre “*Hoy por ti, mañana por mí*” y otros textos. Puntualmente, podemos encontrar relaciones entre música y literatura.

Quizás la alusión más notoria, es la que se hace al poema “Te quiero” de Mario Benedetti, cuando cantan “*mi amor, mi cómplice y todo / Y en la calle codo a codo / somos mucho más que dos*” (Sabina y Serrat: 2012). Decimos más notoria porque es textual, incluso en el folleto que acompaña al CD se hace mención a la cita del poeta uruguayo.

Pero “Te quiero” no es el único poema de Benedetti que aparece. Podemos apreciar rastros de “Viceversa” cuando cantan “*y al contrario y viceversa/ y en la buena y en la adversa*” (Sabina y Serrat: 2012). También escuchamos vestigios de “Hagamos un trato”, aquel poema que expresa “*compañera usted sabe que puede contar conmigo*”. Podemos afirmar (tal vez) que los textos de Benedetti son la base de la estructura general de la canción de Sabina y Serrat: quiero estar contigo, hoy y mañana, codo a codo... y también quiero que tú este conmigo cuando te necesite, o sea: hagamos un trato.

Aunque el poeta uruguayo esté incluido en los versos de los españoles, consideramos que también otro español está presente en *Hoy por ti, mañana por mí*. Hablamos de Miguel Hernández y puntualmente del poema “Mis ojos sin tus ojos”.

Esta poesía se incluye en *El rayo que no cesa* y tiene relación con la canción de Sabina y Serrat porque también alude a un amor dependiente. Es decir, detrás del halago al cuerpo de la amada (a través de los cinco sentidos) puede apreciarse una intención de necesitar del otro. En la canción se alude a una especie de pacto o trato; en el texto de Hernández no aparece tan claramente esta noción de pacto, pero sí queda manifiesta la necesidad del otro, la dependencia

para poder desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Y esta necesidad se hace visible a través de metáforas que aluden a los sentidos. “*Mis ojos sin tus ojos (...) son hormigueros solitarios. (...) Mis manos (...) espinos*” (Hernández 1992:43) En el poema no hay elementos del vocabulario popular, pero sí podemos encontrar imágenes cotidianas, cercanas a lo popular. Hormigueros, espinos a manojos, cardos, hinojos, aparecen con una carga negativa porque se relacionan con lo malo que le ocurre cuando no tiene a su amada cerca.

Para contrarrestar lo negativo, el poeta utiliza imágenes cotidianas para mostrar el efecto positivo que provoca en él su amada. Huellas, estrellas, dulces campanarios, son agradables imágenes que representan el bien que su amada le produce.

Si hay un punto en común que tienen Hernández, Benedetti, Sabina y Serrat no es solamente que han nacido en el mismo siglo, o aluden al tema amoroso o escriben poesía (aunque es discutible si la canción es considerada poesía). Lo que los une es su relación con lo cotidiano, con el lenguaje coloquial, con los sentimientos más puros y elementales del ser humano: el amor en todas sus dimensiones.

Teniendo presente la idea que plantea Machado, citada en el epígrafe de nuestro texto, podemos pensar que cada vez que usamos las palabras no sólo le hablamos al otro, sino que hablamos de nosotros mismos. Las palabras de “*Hoy por ti, mañana por mí*” están destinada a una persona amada, pero también hablan de quien las expresa.

Palabras cotidianas hechas canciones: eso hacen Sabina, Serrat, Benedetti y Hernández. A través de sus versos llegan a muchas personas y traspasan las fronteras de la música y la literatura. Y nos invitan a usar sus poesías y canciones para enamorar.

En otras palabras son hoy, en la calle codo a codo, por ti y mañana por mí como un rayo que no cesa ni se agota.

Bibliografía

- Apicella, Mauro. “Canciones a cuatro manos”. En *suplemento Espectáculos* del diario La Nación. 12 de febrero de 2012
- Bajtín, Mijaíl. (1971) *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*. Barcelona. Barral Editores.
- Bajtín, Mijaíl. (1990) *Estética de la Creación Verbal*. México. Siglo XXI.
- Barthes, Roland. (1977) *Fragments de un discurso amoroso*. México, Siglo XXI Editores, 1993
- Benedetti, Mario. *El amor, las mujeres y la vida*. Buenos Aires, Booket, 2009
- Fromm, Erich. (1956) *El arte de amar*. Edición digital extraída de materialpsicologia.files.wordpress.com
- Genette, Gerard. (1962) *Palimpsestos. Literatura en segundo grado*. Madrid, Taurus, 1989.
- Hernández, Miguel. (1992) *Poesías*. Editores Mexicanos Unidos.
- Kristeva, Julia. (1988) *El lenguaje, ese desconocido. Introducción a la lingüística*. Editorial Fundamentos. Madrid.
- Machado, Antonio. (2001) *Poesías Completas*. Biblioteca austral. Espasa Calpe Editores. España
- Ortega y Gasset, J. (1939) *Estudios sobre el amor*. S/D. Alianza Editorial. Edición digital extraída de: www.librodot.com.
- Sabina, Joaquín. (2007) *Palabras hechas canciones. Yo, mi, me, contigo*. Aguilar Ediciones.
- Serrat, Joan Manuel y Sabina, Joaquín. *Hoy por ti, mañana por mí* en *La orquesta del Titanic*. Sony Music. 2012
- Serrat, Joan Manuel. (2007) *Palabras hechas canciones. Cada loco con su tema*. Aguilar Ediciones.

VIII Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria - IdIHCS/CONICET
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata