

Violeta Parra Los Jaivas

El rock progresivo en Chile tiene raíces bastante particulares. Tal y como en Reino Unido donde bandas como **King Crimson**, **Gentle Giant** o **Yes** surgieron desde vertientes musicales bastante diferentes, conjungando influencias para dar con sonidos únicos, en Chile ocurrió algo similar. **Los Jaivas** por ejemplo, tras pasar algunos años siendo una banda de fiestas decidió tomar el camino de la experimentación sonora que lentamente decantó en un sonido muy particular, con chispeantes influencias del folclor, conjugadas con elementos propios del rock y otros que eran más propios de la música docta, logrando notables niveles

de fama a nivel popular.

Esta curiosa situación de arrastre masivo pone a Los Jaivas en un lugar bastante particular. Quienes se declaran fanáticos de la banda también siguen a otras agrupaciones más propiamente folk más que a bandas progresivas, y por otro lado, muchos fans del rock progresivo arrugarán el ceño al oírlos mencionados. Es por ello, y porque este blog justamente pretende ayudar a abrir los oídos a joyas musicales provenientes de diversas tendencias musicales, que se hace meritoria la presencia aquí de Los Jaivas.

En 1984, tras varios años de residencia en Francia, se edita un trabajo que sorprende: **Obras de Violeta Parra**. Claro, tras **Alturas de Macchu Picchu**, la magistral versión de la banda para la obra de Neruda, la banda había entregado **Aconcagua**, un trabajo más sencillo en el que exploraban sonidos latinoamericanos. Con *Obras...* se marcaba un retorno al rock progresivo.

Editado en su momento en formato de disco doble, *Obras..* como lo dice su título contiene nueve versiones de compositores de la cantautora chilena. Improbable como pueda sonar, se trata del trabajo más ambicioso de la banda, un trabajo que llevaba varios años en su elaboración, siendo muchas de estas versiones estrenadas incluso antes de *Alturas de Macchu Picchu*. Las composiciones originales de **Violeta Parra**, breves temas acústicos muchas veces de no más de un par de minutos de duración, se transforman en pequeñas sinfonías que en seis de los nueve temas del disco superan los 8 minutos de duración, en los que la banda da pleno uso a su arsenal de instrumentos, tanto folclóricos como rockeros.

En el librito del disco la banda, a través de dos citas habla de la génesis de este trabajo. Primero citan a Violeta:

Escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, sopla la guitarra y tañe la corneta. La canción es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Odia las matemáticas ama los remolinos.“

Y luego ellos agregan:

El espíritu de cada canción donaba un gran panorama geográfico y un vasto paisaje del alma. Eso hacía que nuestros instrumentos fueran pintando, describiendo aquellos jardines, profundizando en el corazón de la tierra, y que nos impulsaran hacia territorios universales“.

La verdad es que uno no puede estar más de acuerdo.

La primera parte del disco (o el disco 1 de la edición en vinilo) está compuesta por temas dedicados al pueblo chileno. Así, los primeros dos, **Arauco Tiene una Pena** y **El Guillatún** hablan de la etnia mapuche. En el primero desarrollan un vibrante y extenso instrumental, inicialmente en base a un duelo de trutruca (instrumento de viento mapuche) y mini moog y luego con la banda en pleno describiendo la lucha entre españoles y mapuches antes que comience el tema propiamente tal que narra las penurias de ese pueblo.

El Guillatun sorprende musicalmente, sonando amenazador mientras la banda emerge entre el sonido de los truenos, dándole dramatismo a la canción acerca del ritual de la *Machi* para traer la lluvia en época de sequía. El tema va suavemente mutando según lo que ocurre en el ritual, con un extendido solo de piano mostrando como “*el eco del campo le sube la voz*” a la machi, y luego, cuando finalmente llueve, la misma base musical una vez amenazadora pasa a sonar ligera con flautas, trutruacas y pianos mientras el pueblo celebra.

La siguiente pareja de temas, **Mañana Me Voy Pal Norte** y **Y Arriba Quemando el Sol** hablan del norte minero, siendo un duo rico en contrastes. **Mañana..** es un tema alegre, relativamente sencillo y donde son elementos primordiales la batería marchante y los vientos andinos, mientras la lírica de Violeta habla de su emoción por ir a conocer el norte grande, llena de ilusiones, llevando regalos de los sureños a la gente del salitre. Es entonces mayor y más duro el contraste con la severidad de **Y Arriba Quemando el Sol**: Violeta observa una tierra llena de injusticias y penurias, al enterarse pobreza del pueblo minero.

*Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón
pero donde habita gente la muerte es mucho mayor
enterraron la justicia, enterraron la razón
Y arriba quemando el sol.”*

Esos sentimientos se plasman musicalmente a lo largo de 11 minutos a través de un lento in crescendo que comienza meramente con rasgueos de guitarra y piano y termina con un desolador solo de sintetizador de Eduardo Parra y un violento estallido sinfónico, una composición de aquellas que son capaces de poner los pelos de punta, y que sin duda es el mejor tema del álbum.

La segunda parte de **Obras...** se caracteriza por temáticas más personales. Da la partida **El Gavilán**, un instrumental con un sonido bastante crudo y con la guitarra de Gato Alquinta peleando el liderazgo al hegemónico piano de Claudio Parra, y especialmente en su última sección logra niveles bastante intensos, al intercalarse segmentos de bella suavidad con otros de guitarras intensas. Con casi 12 minutos es el tema más extenso y curiosamente también uno de los más fieles a

la versión original de *Violeta Parra*, siendo éste una de sus composiciones más vanguardistas.

Un Rio de Sangre cuenta con la participación de **Isabel Parra**, hija de Violeta, en la voz. Un tema de base acústica, con bellos arreglos de flautas, piano, y un muy protagonista bajo de Mario Mutis, transita por los territorios del folk durante sus primeros minutos, para desembocar en un cierre eléctrico en una composición perfecta, donde nada parece sobrar.

Tal como El Gavilán, **Run Run Se Fue Pal Norte** resulta ser una versión instrumental. Se trata del tema más tranquilo y tradicional del disco, sonando casi como una canción de cuna, un momento de descanso dentro del disco.

La intensidad progresiva vuelve en **En Los Jardines Humanos**, un tema bastante oscuro donde las partes vocales a duo de Alquinta y Mutis se intercalan con secciones instrumentales extendidas. Es en este tema donde más destaca una característica de *Obras de Violeta Parra*: en muchas ocasiones se pueden oír los instrumentos en forma aislada o en duetos sin acompañamiento del resto de la banda, con resultados bellísimos. Así, en el caso de *En Los Jardines..* encontramos duetos de flauta y piano, y luego piano y bajo, mientras que la guitarra eléctrica recién aparece pasados los 5 minutos. Luego un solo de zampoña da paso a uno de piano, el que a su vez se transforma en un duo de guitarra y piano para dar partida a un cierre lleno de dinamismo y emoción, entre la guitarra y el sintetizador. Toda una caja de sorpresas.

Para el cierre, el momento más abiertamente folclórico del disco con **Violeta Ausente**, una tonada donde el piano de Claudio Parra hace maravillas mientras Alquinta canta acerca de “*porqué me fui de Chile, tan bien que yo estaba allá*”, con la clara emoción de ser también un músico viviendo fuera del país. Tras *Violeta..* sigue un breve tema en acordeón, **Qué Pena Que Siente el Alma**, para cerrar finalmente un trabajo intenso y emocionante donde Los Jaivas dan una lección de música. Una de las más grandes joyas del rock progresivo, no sólo chileno, sino que mundial.

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: <http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)
Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo.

