Viaje y naufragio: estudio sociodiscursivo de la canción "El anillo del capitán Beto" de Luis Alberto Spinetta

Cecilia Villafañe

cecivillaf88@gmail.com

CIFyHH-UNC

Argentina

RESUMEN

El rock argentino durante los años '70 se convierte en un fenómeno social y cultural que identifica a un sector de la juventud de este país. Luego de la separación de los grupos pioneros -Los Gatos, Manal y Almendra- surgen nuevos que, a diferencia de los primeros, circulan en un espacio legitimado del rock. Esto se debe a la existencia y consolidación de instituciones -sellos independientes, revistas especializadas...- que lo definen y lo reconocen como un campo (Bourdieu, 1991) específico y diferenciado de la llamada "música joven" (Díaz, 2005).

Teniendo en cuenta dichas condiciones, nos interesa detenernos en el estudio de "El anillo del capitán Beto", canción perteneciente al disco *El jardín de los presentes* del grupo Invisible, para analizarlo desde una perspectiva sociodiscursiva. Su letra pone en discurso la temática del viaje, la cual es entendida, desde la estética de Spinetta, como un recorrido corporal y emocional del sujeto hacia su interioridad.

Dicha concepción proviene de la identificación del rock, desde sus inicios, con la contracultura de los '60. Luis Racionero señala en *Filosofías del underground* que, en paralelo a la historia de Occidente, se forjaron formas de pensamiento irracionales que proponen otro modo de conocimiento, a partir del cual no se busca una verdad mediante la deducción de argumentos, sino un estado de ánimo donde se funda un concepto mental con un estado físico del cuerpo. Spinetta, al dialogar con aquellos discursos que contienen una sabiduría distinta a la privilegiada, exhibe uno de los rasgos característicos del rock en su etapa fundacional, la resistencia. A través de ella, los rockeros pretenden tomar distancia de un estilo de vida propio de la sociedad occidental y capitalista, marcado por la primacía de la razón, la rutina, la ley y el consumismo.

Desde su espacio, el rock se propone transgredir con dicha axiología y para ello, construye sus propios sentidos disidentes con los que difunde la "música joven".

En conclusión, nuestra hipótesis es que la elección de esta temática, y en particular el modo en que se presenta lo emocional, pueden ser comprendidas como opciones estratégicas que pone en juego este agente social para erigirse como portavoz de sentidos que entran en tensión con los hegemónicos. La puesta en valor del componente afectivo-pasional dentro del tópico del viaje, contribuye a la construcción del enunciador (Costa y Mozejko, 2002) que se muestra como ideológicamente alternativo, al mismo tiempo que asume un posicionamiento específico dentro del campo de la música popular argentina.

Palabras clave: Rock argentino-Spinetta-emociones

I. Introducción

Si hay una canción emblemática del rock argentino, es "El anillo del capitán Beto". El viaje sideral de este personaje tiene un lugar central en el imaginario rockero. ¿Pero qué hay simbólicamente en ese viaje? ¿Qué significaciones se ponen en juego? ¿Qué lugar tiene esta travesía en la estética spinettiana y rockera? Lo que les propongo es un acercamiento a esas preguntas desde una lectura sociodiscursiva¹.

II. Marco teórico y metodológico

Desde nuestro enfoque teórico, proponemos hipótesis explicativas sobre determinados enunciados, que en nuestro caso se corresponde con la canción de un disco de música popular. Concebimos a dicho enunciado como una práctica discursiva que se encuentra vinculada con sus condiciones de producción. Estas condiciones son

-

¹ Esta ponencia constituye un avance parcial de mi trabajo final de licenciatura en Letras Modernas y de mi participación como tesista de grado en uno de los equipos de investigación del CIFyHH-UNC. Este equipo, dirigido por el Dr. Claudio Díaz, tiene como objetivo detenerse en el estudio de la dimensión afectiva en el campo de la música popular argentina. En mi investigación, me propongo realizar un análisis sociodiscursivo del disco *El jardín de los presentes*¹(1976), última producción discográfica del grupo Invisible (1973-1977). Esta banda es el tercer proyecto musical liderado por Luis Alberto Spinetta, luego de Almendra y Pescado Rabioso. El tema de mi estudio se centra en la configuración del viaje, puesto que este álbum representa, mediante la lírica de sus canciones, diversas travesías que realizan los personajes.

pensadas a través de la categoría de *campo* (Bourdieu, 1995), entendido este como el sistema de relaciones sociales donde se encuentra inserto el agente social que produce su enunciado. Al mismo tiempo, los agentes sociales ocupan un determinado *lugar* (Costa y Mozejko, 2002), de acuerdo a su competencia relativa, definida por tres aspectos: las propiedades eficientes que controlan, la trayectoria mediante la que incorporan y reestructuran la diversidad de sus recursos, y la gestión que realizan de estas propiedades. Dichos conceptos se podrán en funcionamiento en nuestro trabajo, el cual no será pensado como una lectura inmanentista de una canción, sino como una lectura sociodiscursiva de un bien cultural que se encuentra en permanente diálogo con sus condiciones de producción.

III. Análisis y discusión de datos

Para iniciar nuestra lectura tendremos presentes las siguientes condiciones de producción: el rock argentino durante los años '70 se convierte en un fenómeno social y cultural que identifica a un sector de la juventud de este país. Luego de la separación de los grupos pioneros -Los Gatos, Manal y Almendra- surgen nuevos que, a diferencia de los primeros, circulan en un espacio legitimado del rock. Esto se debe a la existencia y consolidación de instituciones -sellos independientes, revistas especializadas...- que instauran al rock como un *campo* (Bourdieu 1991) específico y diferenciado de la llamada "música joven" (Díaz, 2005).

El viaje ya aparece nombrado en los momentos fundacionales del rock argentino, cuando la canción "La balsa" del grupo Los Gatos invita al oyente a sumergirse en un viaje hacia el naufragio. Claudio Díaz, expresa al respecto que, desde el universo simbólico del rock, esta temática es entendida como una salida del espacio de la rutina, la normalidad y la ley, al espacio de la transgresión, la locura y la liberación² (Díaz, 2005). Otros grupos de rock también han utilizado este tópico en sus canciones. Algunos de ellos son: Manal -"Una casa con diez pinos"-, Sui Generis - "Bienvenidos al tren"-, Vox Dei -"Las guerras"- y Arco Iris -"Viaje astral"-.

⁻

²En la canción fundacional de rock argentino "La Balsa" del grupo Los Gatos, el enunciador pretende huir de ese mundo abandonado de la ciudad para habitar el espacio de la libertad. En este caso, la ciudad condensa los anti-valores de la deshumanización, la hipocresía y la rutina. En consecuencia, se propone como plan narrativo emprender un viaje hacia la transgresión, el naufragio y la locura, entendidos estos como formas de liberación. (Díaz, 2005:105-106)

En la obra de Spinetta, a partir del grupo Almendra, se genera toda una tradición de canciones sobre viajes ascendentes mediante el vuelo o el sueño. Por ejemplo, el enunciador de "Todo el hielo en la ciudad", desea alejarse de una ciudad invadida por el hielo y conectarse con el lado luminoso y celestial de la existencia. Al igual que los niños, que saltan de felicidad, es el único que puede escapar de una ciudad inmóvil, sin emociones. Además, esta travesía le permitirá asumir una mirada distinta desde lo superior que lo aleja de una vida hostil. El estribillo concentra este sentido: "Voy a perforar el hielo/ voy remontarme al cielo/ para observar hoy todo el hielo en la ciudad"). En "Muchacha ojos de papel", el enunciador quiere modificar la percepción de su amada invitándola a un viaje onírico: "sueña un sueño despacito entre mis manos", donde la blancura de sus emociones de "corazón de tiza" y su mirada de "ojos de papel" podrán teñirse de colores: "cuando todo duerma te robaré un color". En "Fermín", el personaje principal solo podrá encontrarse con la vida y la felicidad cuando lo rescate el vuelo de un ave marina. Otras canciones en las que no nos detendremos también configuran la temática del viaje de esta manera. Algunas de ellas son: "Para ir" -Almendra-, "Despiértate nena", "Serpiente (viaja por la sal)", "Viajero naciendo", -Pescado Rabioso-, "Cantata de puentes amarillos" -disco Artaud- y "Pleamar de águilas" -Invisible-. En resumen, las travesías que propone Spinetta en sus canciones son introspectivas, de autoconocimiento y se encuentran atravesadas por distintas emociones como la tristeza, la soledad, la felicidad, el amor y la esperanza.

Esta manera de entender el viaje se vincula estrechamente con otras manifestaciones culturales y artísticas del S.XX. A mediados de la década de los 60, en EEUU, se produjo un encuentro entre la *Beat Generation* y el rock (Díaz, 2005: 209). Los escritores de este movimiento de la década de los años 50 se opusieron al modo de vida occidental y buscaron referentes en otras formas de pensamiento como el de las culturas indígenas, el budismo zen y la vanguardia surrealista. Díaz expresa que de este modo tomaron distancia de la ciudad que representaba el "modo de vida americano", la racionalidad que lo sostenía y se sumergieron en la búsqueda de la otra cara de lo real. Estos viajes son motivados por la curiosidad y la necesidad de vivenciar estas experiencias de vagabundeo en el cuerpo. Además, en este continuo errar y andar, importa más el camino, cualquiera que este sea y no tanto el destino que siempre es desconocido. Esto se vincula estrechamente con otro elemento a tener en cuenta si

pensamos en las condiciones de producción: la identificación del rock con el fenómeno del hippismo. Este fenómeno contracultural de los años 60 también marcó una ruptura con el materialismo y racionalismo occidental, y propuso un modo de vida liberado de los principios éticos dominantes.

A continuación, estudiaremos la configuración del viaje en "El anillo del capitán Beto". El personaje que tripula su colectivo/nave es un errante que escapa de la ciudad, conquista el cosmos e invadido por la soledad y la tristeza, desea inútilmente retornar. Aparece primero una huida del lugar de antivalores que puede concretarse en el desplazamiento del espacio terrenal al celestial, y luego, un intento de regreso que se resolverá a partir de la metáfora del anillo. Hacia el final del análisis, explicaremos este procedimiento.

En la segunda estrofa, el enunciador en tercera persona afirma: "Su equipo es tan precario como su destino". La precariedad del destino tiene que ver con el modo en que se configura el viaje rockero. De acuerdo con lo que explicamos, no está pautado, ni señalizado. Es una travesía sin rumbo fijo. Si nos concentramos en la dimensión afectiva, la curiosidad es la primera emoción que motiva este itinerario. El colectivero devenido en capitán desea ir más allá de sí mismo, por lo que construye una nave y asciende a los cielos. La canción nos ubica en el desarrollo de la acción –in media res–, cuando Beto ya ha alcanzado ascender a la galaxia: "Ahí va el capitán Beto por espacio/con su nave de fibra hecha en Haedo".

En el momento en que la voz del enunciador pasa de tercera a primera persona, accedemos a la interioridad del personaje y descubrimos que la emoción que ahora prima es la tristeza. Además, la corporalidad de Beto se hace presente mediante una voz que se convierte en la vía de expresión de su mundo afectivo. Esta emoción no solo domina el cuerpo de Beto, sino que también se extiende a su máquina, la cual puede ser considerada como continuación de su existencia. En la nave, entonces, encontramos algunos objetos típicos de su ciudad: la foto de Carlitos (Gardel) y el banderín de River Plate. Al mismo tiempo, como esta máquina es extensión de su cuerpo, sufre del mismo padecimiento de quien la comanda. Por eso, encontramos "la triste estampita de un santo" y "tristes sombras" que podrían llegar a desaparecer.

En la segunda parte de la canción, el enunciador en tercera persona expresa: "Su anillo lo inmuniza contra el peligro". El verbo "inmunizar" nos permite interpretar que este objeto actúa como si fuera un antídoto contra algún ataque al cuerpo del viajero. De aquí podemos deducir que el anillo, al igual que la nave, es parte de la corporalidad de Beto. A continuación, el enunciador relativiza el poder de este objeto y dice: "pero no lo protege de la tristeza". No existe fuerza, por más mágica que sea, para eliminar este obstáculo. La tristeza a su vez es generada por otra emoción, la soledad. Este tripulante se ha alejado de su entorno, huye de una ciudad que no soporta, pero al mismo tiempo se queda en un territorio desconocido sin la compañía de los suyos.

En su viaje ascendente, hay un deseo de encontrarse con el espacio celestial, sin embargo la conquista del cosmos no se lo asegura: "¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo/si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos?". La segunda frase nos lleva a la siguiente lectura: Beto al mirarlo todo desde un plano superior y cambiar su perspectiva sobre lo real, descubre que el verdadero cielo se encuentra en su barrio, tomando amargos, escuchando un tango silbado en la calle, en el cafetín, con la vieja. Aquí aparecen tres tópicos rockeros que están estrechamente relacionados: la adopción de una visión distinta de la realidad asegurada por el viaje, el rescate del mundo infantil en contraposición al mundo adulto, que también permite observarlo todo desde otro enfoque, y el gran conflicto del rock que concibe a la ciudad como el espacio de los antivalores, pero al mismo tiempo la entiende como el lugar donde el rock cobra vida y existe.

En otra línea de interpretación, observamos que en esta canción hay un cruce con el relato de la ciencia ficción, pues el personaje mediante el uso de una máquina con una tecnología particular se convierte en el amo del cosmos; y otro cruce con el cuento maravilloso en la presencia de un objeto con facultades mágicas, el anillo. Spinetta se apropia de estos géneros a su manera, a partir del universo de sentidos rockero. Sabemos que el género de ciencia ficción direcciona su crítica hacia la deshumanización del hombre en su vínculo con la tecnología. Por lo contrario, en esta canción, es precisamente el viaje el que hace posible que aflore lo más humano de Beto, sus

emociones, y se genere un desplazamiento no solo a nivel espacial sino en función de su conocimiento sobre sí mismo. El elemento mágico, por su parte, tiene un poder parcial, no salva en su totalidad a nuestro protagonista, y a la vez concentra un sentido que también se alinea con el universo de sentidos del rock. Como analiza Díaz, el anillo representa la resistencia rockera ante una situación de violencia cotidiana: "A esa realidad amenazante se le contrapone el símbolo del anillo, la posibilidad del viaje, el vuelo, el sueño, como forma de identificación (Díaz, 2005:174)". Dicha lectura es posible si recuperamos la configuración del campo del rock argentino en 1976. Al respecto, Vila señala que en esta época la dictadura generó un gran vacío institucional. De este modo, los recitales masivos se convirtieron en el ámbito privilegiado de sociabilidad de un sector de la juventud (Vila, sin año: 118). En efecto, la separación que existía entre la juventud políticamente comprometida y la juventud rockera se torna más difusa. Al ser clausurados los espacios de representatividad y participación política, los músicos de rock se convierten en portavoces de la cosmovisión de una parte de la juventud argentina.

IV. Conclusiones

Para finalizar, lo desarrollado nos permite entender por qué Spinetta incluyó el tópico del viaje en sus canciones y desde qué concepción lo hizo. La suya es una elección estratégica. Esta temática posee un alto nivel de legitimidad, puesto que se encuentra instituida por el paradigma discursivo tanto del rock anglosajón como del rock argentino, al representar unos de los principales valores de esta estética, la resistencia. Este es uno de los rasgos que define al rock desde su etapa fundacional. A través de él, los rockeros pretenden tomar cierta distancia de un estilo de vida característico de la sociedad occidental y capitalista, marcado por la primacía de la razón, la rutina, la ley, la lucha por el poder y el consumismo.

Desde su espacio, el rock se propone transgredir dicha axiología y para ello, construye su propio universo simbólico (Díaz, 2005). Spinetta se apropia de dicho principio mediante la puesta en valor del componente afectivo-pasional dentro del tópico del viaje. De este modo, contribuye a la construcción del enunciador (Costa y

Mozejko, 2002) que se muestra ideológicamente alternativo, al mismo tiempo que asume como agente social un posicionamiento específico dentro del campo de la música popular argentina.

En síntesis, es precisamente desde este lugar que Spinetta, líder de Invisible y músico pionero del rock argentino, erige la figura de un personaje que viaja escapando de la violencia, experimenta distintas emociones, modifica su percepción y concentra su corporalidad en el anillo, expresión de la música y la poesía que resisten al naufragio.

Bibliografía citada

BOURDIEU, Pierre (1991): El *sentido práctico*. Madrid: Taurus.
------ (1995.b). *Respuestas*. México: Grijalbo.
----- (1997). Razones prácticas. Barcelona, España: Anagrama.

COSTA, Ricardo y MOZEJKO, Danuta Teresa (2002): Lugares del decir. Competencia social y estrategias discursivas. Rosario: Homo Sapiens.

DÍAZ, Claudio F. (2005) Libro de viajes y extravíos. Un recorrido por el rock argentino (1965-1985). Córdoba: Narvaja Editor.

RACIONERO, Luis (2002): Filosofías del underground. Barcelona: Anagrama.

RUÍZ, P. M. (2012). "La canción en el tiempo y en la voz de Luis Alberto Spinetta". En revista *Letral*, número 9.

VILA, P. (1987). "El rock, música argentina contemporánea. En revista *Punto de Vista*, año X.