

El Club de las tres pipas

Invitado Santiago Auseron

Guión - Duración 60 minutos

2' Careta de entrada

5' Introducción

FR

Hola Santiago, bienvenido al Club de las Tres Pipas. Antes de compartir con los oyentes tu trayectoria artística y mostrar hasta qué punto la música es un espacio óptimo para dar expresión a la filosofía, nos gustaría que escucharas este himno pieza musical.

Himno de Francia la Marsellesa

https://m.youtube.com/watch?v=j8LG_cyiuC8

Película Casablanca

El revolucionario himno de la Marsellesa que en 1795 fue adoptado como himno nacional de Francia, aunque también fue prohibido en distintos periodos de la historia de Francia, constituye uno de los símbolos más universales de la lucha por la libertad. Es un himno que siempre se ha cantado para mostrar el rechazo a la opresión y como símbolo de la república francesa

consagrada a defender y promover la tríada: Libertad, Igualdad y Fraternidad.

En la estrofa sexta podemos escuchar

¡Amor consagrado a la Patria,
conduce y sostén nuestros
brazos vengadores!

¡Libertad, Libertad amada,
combate con tus defensores!

Santiago, tu último trabajo musical de la Banda de Juan Perro lleva por título Libertad.

¿Qué significa la libertad para ti y muy especialmente qué conexión hay, si la hay, con el espíritu de la revolución francesa?

Inicio del programa

LIH

Santiago Auserón Marruedo, también conocido como Juan Perro (Zaragoza, 25 de julio de 1954), es un cantante, compositor, escritor y filósofo español. Estudia filosofía en la Universidad

Complutense de Madrid (1972-1977) y en la Université de Vincennes, París VIII (1977-1978), bajo la dirección de Gilles Deleuze.

Fue compositor y vocalista del grupo musical Radio Futura (1979-1992), inicialmente enmarcado en la llamada «Movida madrileña». Radio Futura (1979-1992), ha sido calificado por diversas emisoras de radio y revistas especializadas como mejor grupo español de la década de los 80, y mejor grupo español de los últimos 25 años, según la votación de RNE, Radio 3, realizada en el año 2004.

Grabaciones destacadas: Música moderna (1980); La estatua del jardín botánico (1982); La ley del desierto/La ley del mar (1984); De un país en llamas (1985); La canción de Juan Perro (1987); Escuela de calor. El directo de Radio Futura (1989); Veneno en la piel (1990); Tierra para bailar (1992) y Memoria del porvenir (primera antología, 1998).

Tras la separación del grupo emprendió una carrera musical en solitario con el sobrenombre de Juan Perro, una nueva etapa caracterizada por un eclecticismo que funde el son cubano, la música africana, el jazz o el blues, entre otros.

Con JUAN PERRO ha obtenido premios al mejor músico del año (Cambio 16, 1995), mejor disco de rock latino en español (por Raíces al viento, según la revista La banda elástica de Los Ángeles, EEUU, 1995), premio a la mejor trayectoria artística (La banda elástica, Los Ángeles, EEUU, 2000). En reconocimiento al

conjunto de su labor cultural, recibe la Medalla de Oro Santa Isabel de Portugal, de la Diputación Provincial de Zaragoza (2002). En 2011 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura de España.

Desde 1984 investiga las raíces del son cubano. Produce la recopilación de música tradicional cubana Semilla del Son (cinco álbumes, 1991-1992).

Desde 1997, ha publicado artículos sobre música, arte y pensamiento en diarios y revistas especializadas. También ha dado conferencias sobre la nueva música popular en el País Vasco y Madrid, y otras de contenido filosófico y musical en las universidades de Madrid, Granada y Valencia.

Conversación 35 minutos

Las ideas liebres

Llh

Sigamos por la senda del ideal de Libertad y su plasmación en la vida. El escritor José Bergamín en un libro que lleva

por título *Las ideas liebres* donde recoge aforismos y máximas, señala lo siguiente:

“ Al que se le mete una idea en la cabeza se vuelve loco. Las ideas no deben meterse en la cabeza, sino salir de ella. Salir corriendo, fugitivas. La cabeza no es una madriguera”

¿Como salen corriendo tus ideas libres / liebres para dar forma a una canción?

Ritornelo. Apartar o defenderse del miedo

FR

Tomo prestada la imagen / teoría de la Creación de los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari para indagar en el poder de la música como liberadora del miedo. Por cierto, creo que en tu etapa de estudiante en Paris, asististe a alguna de las clases que impartía Gilles Deleuze.

Deleuze y Guattari en su libro *Mil mesetas* se refieren así al ritornelo:

“I. Un niño en la oscuridad, presa del miedo, se tranquiliza canturreando. Camina, camina y se para de acuerdo con su canción. Perdido, se cobija como puede o se orienta a duras penas con su cancioncilla. Esa cancioncilla es como el esbozo de un

centro estable y tranquilo, estabilizante y tranquilizante, en el seno del caos. Es muy posible que el niño, al mismo tiempo que canta, salte, acelere o aminore su paso; pero la canción ya es en sí misma un salto: salta del caos a un principio de orden en el caos, pero también corre constantemente el riesgo de desintegrarse. Siempre hay una sonoridad en el hilo de Ariadna. O bien el canto de Orfeo“

Como en tu canción *Duerme Zagal*, donde el niño pierde el miedo y consigue dormir escuchando la música y las estrofas de esta canción:

Duerme, zagal / No tengas miedo del frío

Con las ramitas del campo baldío / encenderé el hogar

No llores más / que los demonios se han ido

No volverás / Por el camino sombrío

¿Consideras que la música tiene un poder liberador, catártico, de encuentro con lo arcaico, que bien pudiera ser anterior a la palabra, como lo explicas en tu ensayo *Arte sonoro*?

Sonido y videncia

LIH

En tu ensayo *Arte sonoro* en el capítulo dedicado a Sonido y Videncia te preguntas:

“¿Hay en el reino de la fábula algo más que viejas palabras y rastros desvanecidos del mundo visible?”

¿Crees que hoy la música es una de las manifestaciones artísticas que nos conectan con un mundo invisible y, a la vez, rescatan instantes que se han desvanecido por el impacto y saturación de las imágenes?

Cantos de ultramar

FR

Tuvimos la oportunidad de asistir a tu concierto, hace unos meses, en el teatro Coliseum de Barcelona, centrado en tu trabajo *Cantos de ultramar*.

En el libro que publicaste, donde se recogen doce composiciones y material fotográfico de la banda de Juan Perro, se puede leer:

No hay géneros musicales viejos. Ya sean registrados por tradición, ya reproducibles por medio electrónico, los sonidos esperan su momento para renacer con la certeza de un sol que recorre a toda velocidad el lado oscuro del mundo.

¿Qué sonidos esperan en estos momentos renacer para explicar el mundo en el que vivimos?

No más lágrimas

LIH

En tu trabajo *Cantares de Vela* encontramos una perturbadora y bella canción que lleva por título: *No más lágrimas*. En la primera estrofa escuchamos:

“ No más tragos, no más penas
No más cantos de sirenas
Ni leyendas de dolor
Ay amor”

Y sigue

“No más lagrimas”

Incorporar la música y dejarla sonar hasta “ No más lágrimas”

¿Cantar al amor es también hacerlo al desamor?

Y, por cierto,

¿Cómo debían cantar las sirenas para arrastrar a los hombres hacia ellas siendo poseídos y a la vez desposeídos de su voluntad?

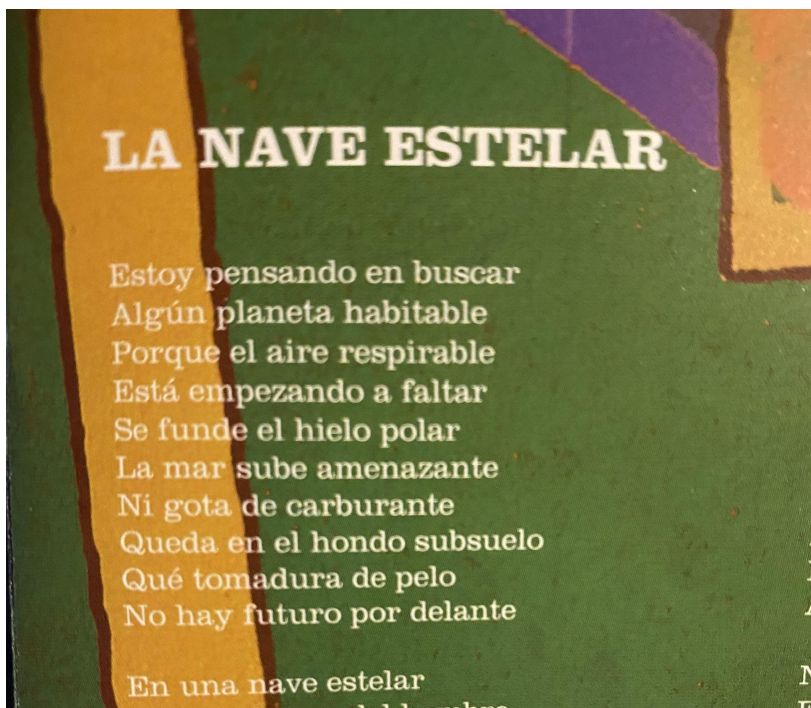
La nave estelar

FR

El artista siempre ha sido considerado como un visionario capaz de anticipar escenarios futuros. En tu trabajo *Río Negro* se encuentra un tema *La nave estelar* que tiene la propiedad de anticipar un escenario futuro. Es un tema que anticipa un escenario del mundo futuro que también Edgar Morin plantea en su ensayo *¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia el abismo?*, en el que observa:

“La Tierra se ha convertido en una nave espacial”

En tu tema *La nave estelar* escuchamos:

Oír la primera estrofa de la canción y bajar la música al iniciar la pregunta.

¿Cuál es la quimera a la nos estamos precipitando?

El ritmo perdido

LIH

En tu ensayo *El ritmo perdido* nos encontramos ante una fascinante aportación musical que incide en la noción de identidad. Me explico. Adviertes que nuestra identidad musical y, por lo tanto, cultural se ha forjado en África, Persia, el Al-Ándalus, América, la Nueva Orleans del jazz, La Habana del son cubano y los tangos africanos. Podemos rastrear esta influencia en nuestras canciones, desde los cantos populares del Siglo de Oro hasta el rock, pasando por el flamenco o la rumba.

¿Cómo podemos entender la determinación de muchas sociedades orientada a intentar fijar la identidad como algo inmutable cuando ésta es el resultado de infinidad de influencias y vivencias que la transforman?

El mestizo

FR

Santiago, antes de internarnos en la geografía romántica, me gustaría que nos explicaras la filosofía de vida que nos muestras en el tema *El mestizo* de tu álbum *Raíces al viento*, cuando dices:

“ Que yo lo toco tumbao
Lo toco tumbao
Ese ritmo es tan sencillo
Que yo lo toco tumbao”

Escuchar la canción la estrofa que hemos leído

Geografía Romántica

LIH

Llegamos al final y nos gustaría que nos comentaras estos términos que dibujan una geografía romántica

Musa	LIH
Melancolía	FR
Deseo	LIH
Individualidad	FR

FR

Muchas gracias por tu visita, por ingresar en *El club de las tres Pipas* y por tu incansable viaje hacia la primera huella sonora.