

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

COMO AQUEL ACENTO
QUE BUSCABA SU
PALABRA ASÍ ESTOY
YO:USO LITERARIO DEL
LENGUAJE EN LA
MÚSICA DE MELENDI

ALUMNA: Myriam García Andreu

TUTOR: Antonio Penedo

ASIGNATURA: Trabajo de fin de grado

TITULACIÓN: Estudios del catalán y del español

CURSO: 2015-2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Universitat Autònoma de Barcelona

COMO AQUEL ACENTO
QUE BUSCABA SU
PALABRA ASÍ ESTOY
YO:USO LITERARIO DEL
LENGUAJE EN LA
MÚSICA DE MELENDI

ALUMNA: Myriam García Andreu

TUTOR: Antonio Penedo

ASIGNATURA: Trabajo de fin de grado

TITULACIÓN: Estudios del catalán y del español

CURSO: 2015-2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

ÍNDICE

Introducción-----	2
Metodología-----	5
PRIMERA PARTE: TEORÍA-----	7
Historia de la música-----	7
La poética de la música-----	9
Música y sociedad-----	11
Las influencias de Melendi -----	13
Los géneros musicales -----	15
SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA-----	18
Análisis de canciones -----	18
Conclusiones-----	26
Bibliografía -----	28
Historia de la música-----	28
Poética de la música -----	28
Relación música – sociedad-----	28
Influencias del artista -----	28
Géneros musicales empleados por el artista-----	29

INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge del descubrimiento del uso literario de la lengua que realiza el cantautor asturiano Ramón Melendi.

He escogido este tema porque siempre me ha gustado la música de este cantautor y me ha llamado mucho la atención el trasfondo de sus letras, la importancia del contexto del autor en su obra. Es un cantante poco convencional.

El lenguaje que utiliza es criticado por algunos pero muy adecuado a lo que transmiten sus letras y muy apropiado al público al que se dirige, al grupo social que sigue a este cantante. Es principalmente el uso del lenguaje lo que me interesa y lo que pretendo analizar en este trabajo, valiéndome de trabajos que se han realizado sobre el uso literario del lenguaje. En especial me ha sido útil un trabajo de Juan Gómez Capuz, *La poética del Pop: los recursos retóricos en las letras del pop español*, que analiza las letras del pop español, analizando el lenguaje, los recursos lingüísticos y la temática de grupos actuales como La Oreja de Van Gogh y de grupos de finales de los 80 como Mecano.

Melendi utiliza la vertiente literaria de la lengua en sus canciones. En ellas podemos ver una gran cantidad de figuras retóricas. A partir de contradicciones, comparaciones, alusiones, dobles sentidos, ironías pero sobre todo de metáforas consigue tratar temas que podríamos considerar polémicos de un modo más sutil, consiguiendo que lleguen a un amplio público. Otro de los elementos literarios de las letras de las canciones de este cantautor es la rima. Un elemento siempre presente en sus creaciones, lo que a la vez que complica la tarea de componer a Melendi, pues no siempre es sencillo encontrar palabras que rimen y que a la vez sean compatibles en un mismo contexto, facilita a los oyentes de sus canciones el memorizarlas, no debemos olvidar que la rima era ya empleada cuando sólo existía la literatura oral para que se recordaran las composiciones.

Son numerosas las alusiones a momentos históricos relevantes, personajes públicos, a películas, a artistas de distintos campos artísticos, especialmente en la canción “El amor es un arte” que podemos encontrar en su último disco *Un alumno más*:

Unos versos de Allan Poe sino
Una obra de Miguel Ángel pero con tu pelo
[...]
Una canción de Vivaldi amor
Que sonando en tu cintura

Hay que aprender a tocarla sin leer la partitura

En sus composiciones aparecen usualmente algunas expresiones propias del lenguaje popular, algunos refranes conocidos por todo el mundo que ayudan a aclarar el tema tratado en la canción o ayudan que ésta penetre en el oyente. Los refranes aparecen frecuentemente alterados, utilizando el hipérbaton, como por ejemplo en “Arriba Extremoduro”:

“Quiero ser Evaristo
Y no me paso de listo
Si te digo a la cara
Que mientes más que pestañas.”

A este cantautor le llegó la fama cuando era muy joven y, tal vez por este motivo, no supo gestionarla de forma correcta a pesar de no arrepentirse de ello, algo que el asturiano deja bastante claro en su canción “Andadas”.

“Y me da igual que digan
Que hice bien o mal,
Y el día que vuelva a nacer
A las andadas volveré”
[...]
“Si no hubiera caído en mi camino,
Dos veces con la misma piedra,
No podría cantarte lo que te digo
Porque falso sería lo vivido”

De joven estuvo inmerso en un entorno regido por el consumo de drogas y alcohol, algo posiblemente muy común en otros adolescentes como él, pero que él manifestó en sus primeras canciones. Con el paso de los años se alejó de ese mundo y se podría decir que maduró. La madurez ha sido en parte adquirida involuntariamente, ya sea por altercados con las autoridades o por convertirse en padre. Lo que resulta evidente es que los cambios que le afectan personalmente afectan también a su música, como él mismo ha dicho en una entrevista a *Nueva Mujer*.

“cambió mucho mi vida, y cuando eso pasa cambia todo. Es el reflejo de una forma de vivir. En lo musical, sobre todo en lo que envuelve las canciones, la producción ha tenido que ver el punto de vista de cómo abordo los temas. Antes era desde un tono alegre y quitándole importancia a todo, y fiesta y fiesta...”

En sus canciones están presentes algunos artistas, como son Sabina o Extremoduro que le han influido hasta el punto de dedicarles canciones o haciendo *covers* de canciones de dichos artistas, como podemos ver en la siguiente cita que reproduce la respuesta que dio el cantautor a Carmen García, periodista de *Eye2Magazine* a la pregunta de cuáles eran sus referentes musicales: “De todo un poco. Siempre he sido muy de Extremoduro

y otros grandes rockeros españoles; tuve mi época de Nirvana, y luego vinieron Manolo Tena, Antonio Flores, Joaquín Sabina...”.

En su trayectoria podemos ver una evolución en cuanto al género musical. En sus inicios destaca la rumba mientras que actualmente sus composiciones se presentan a través del Pop-Rock. El cambio no se debe, como él mismo afirma, a un intento de adaptar su música al gusto comercial, sino que considera que hay ciertos temas que no pueden tratarse con el género musical de la rumba, como declara a *Nueva Mujer* “Para el otro tipo de música era muy apropiada la rumba, pero para contar cosas desde otro punto de vista, ese estilo no pega.”

Los inicios de su carrera musical se caracterizan por una temática basada en los estupefacientes y el alcohol, con títulos de canciones tan representativos como “Cannabis” o “Vuelvo a traficar”, elementos presentes en su vida de entonces, se podría decir que sus primeros discos son monotemáticos, como él mismo señala al ser entrevistado por Risto Mejide en *Viajando con Chester*. Posteriormente, su música pasa de ser monotemática a abarcar una gran variedad de temas. Los temas siempre presentes en su música son el amor, el desamor y la música. Aparte de estos temas genéricos hay otros temas más delicados como el ya presente en sus anteriores discos, consumo de drogas, al que se añaden la violencia de género, la adopción, los abusos a menores, un amor prohibido o imposible, la cárcel o el amor por interés. Algunas de sus canciones se caracterizan por una fuerte crítica a la sociedad, a la política, a las injusticias y a los problemas sociales, algunos ejemplos sería por ejemplo “Zoociedad”:

“Hablando de esta sociedad y por qué está tan podrida
Y no nos metemos con nadie vamos a por tos,
Porque los políticos tienen que estar en la esquina,
Y las prostitutas firmando tratados con Dios”

[...]

“Vivimos a base de exclusivas,
Posados robados del turbio pasado
Vivimos del aire ahora que en el trabajo no puedes fumar.
Y como si esto fuera baloncesto
Me quitan tres puntos si corro en exceso,
La vida no está pa quedarse parao”

Mi intención es analizar cada disco, poniendo como ejemplo las canciones más relevantes de cada uno. Después del análisis de los temas que trata podré llegar a una conclusión sobre su evolución profesional y terminar mi trabajo con una valoración personal sobre las letras de las canciones de éste artista y el uso único de la lengua que hace en ellas.

METODOLOGÍA

El trabajo lo he dividido en dos partes: una más teórica y la siguiente más práctica.

En la primera parte habrá diferentes subapartados: historia de la música, la poética de la música, relación música-sociedad, otros artistas que han influido al artista y, por último, los géneros que podemos hallar en la producción musical del cantautor asturiano.

En el primer subapartado hablaré de la historia de la música centrándome en los géneros usados por Melendi a lo largo de su carrera musical. Utilizaré el libro de Héctor Foucé *La música pop i rock*, ya que son dos géneros muy presentes en la música del artista, ya desde sus inicios.

En el apartado de la poética musical hablo de la relación entre la literatura y la música. La conexión entre la retórica y la música, observable en recursos como la rima o en figuras retóricas que hacen más fluido el texto y más atractivo al público. Para este apartado me han sido muy útiles los trabajos *Músicas populares urbanas, relaciones de género y persistencia de prejuicios. Análisis de la comprensión de seis canciones por jóvenes españoles y brasileños* de Nieves Hernández y Ari Maia y *La poética del Pop: los recursos retóricos en las letras del pop español* de Juan Gómez Capuz.

La relación entre la música y la sociedad ha sido un tema muy analizado, surgiendo el estudio de la llamada sociología de la música. En este apartado analizo la relación estrecha que se establece entre una creación musical concreta y el contexto en que ésta nace, aplicándolo luego posteriormente a la música de Melendi. Para el estudio de la relación entre la música y la sociedad resulta de gran ayuda el trabajo de Ignacio Megías Quirós *Jóvenes entre sonidos: hábitos, gustos y referentes musicales*, pues divide a los jóvenes en grupos según sus gustos musicales analizándolos posteriormente a fondo.

Para el apartado de las influencias musicales la bibliografía ha consistido en las entrevistas que diferentes diarios, radios, revistas o incluso fans en encuentros digitales han realizado al artista. Es una pregunta muy recurrente cuáles son sus influencias y en este apartado hablo de las influencias que se pueden observar más claramente en sus canciones.

El último apartado, los géneros musicales empleados por el artista, recoge los distintos géneros musicales que encontramos en la carrera musical de Melendi, desde sus inicios ligados a la rumba y al flamenco hasta el pop-rock de su música actual. En este apartado he utilizado *Propuesta teórica para la sociología de las músicas populares* de Fernán

del Val Ripollés, de nuevo el trabajo de Ignacio Megías Quirós y entrevistas donde el artista habla de los géneros musicales y de por qué usa unos en vez de otros.

La segunda parte del trabajo constará del análisis de una selección de canciones. Contextualizaré la canción indicando el CD en que se encuentra y la época de la carrera musical de Melendi a que corresponde. Analizaré qué tema trata y cómo presenta dicho tema. Seguidamente comentaré el uso literario del lenguaje y los apoyos rítmicos, pues la música influye también en la sensación que causará en el oyente y terminaré con unas conclusiones.

El trabajo finalizará con unas conclusiones en las que intentaré justificar el uso literario del lenguaje en la música de Melendi, recogiendo todo lo analizado a lo largo del trabajo que puedan apoyar esta teoría.

PRIMERA PARTE: TEORÍA

Historia de la música

Realizar una historia de la música no es sólo hacer un inventario de artistas y estilos, sino también de circunstancias sociales y acontecimientos históricos, desarrollos tecnológicos ciclos económicos e ideologías que interactúan con la música.

Como mi trabajo trata sobre Melendi y parte de su música pertenece a los géneros del pop y del rock, especialmente a partir del tercer álbum de su discografía, me centraré en la historia de estos dos géneros. Para resumir esta historia me serviré del libro *La música pop i rock* de Héctor Foucé, profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, que investiga la cultura popular, la música popular y la industria musical.

Las nuevas tecnologías de reproducción de sonido coinciden con dos cambios sociales importantes en los Estados Unidos: la aparición de la juventud como grupo social y la desaparición de las fronteras entre blancos y negros. Esta juventud tiene dinero y tiempo libre lo que supone el consumo de música pero de una música distinta a la de sus padres. Es entonces cuando llega el rock'n'roll, hasta la llegada del rock'n'roll la música estaba dividida entre la música de blancos, producida por grandes compañías, y la música de negros producida por compañías independientes.

La Edad de oro del rock'n'roll se corresponde con la etapa que abarca desde la aparición de la figura de Elvis Presley hasta la del grupo inglés The Beatles. Los cambios sociales y las innovaciones tecnológicas hacen que el rock'n'roll reciba el impulso de los medios de comunicación, concretamente de la radio y del cine. La película *The Blackboard Jungle* estrenada en 1955 muestra la relación entre el rock'n'roll y la rebeldía juvenil.

Con el rock'n'roll los jóvenes se enfrentaban a las restricciones impuestas por los adultos. Este estilo musical se extiende a otros países de habla inglesa, al Reino Unido, donde aparecerán The Rolling Stones y The Beatles, en Inglaterra “se percibía la nueva música como una influencia extranjera que apartaba a los jóvenes de sus valores naciones y de clase” (Foucé, 2005:19). En la década de 1960 el nombre del género pasará de rock'n'roll a rock, esto será consecuencia de la fragmentación que sufrirá, de dicha fragmentación surgirán The Beatles. Este nuevo grupo nace en Liverpool a principio de la década de los 60. La mitad de las canciones de sus primeros discos son versiones de músicos norteamericanos pero en 1968 graban un disco propio dedicado a

drogas psicodélicas y a la cultura india con instrumentos exóticos, efectos de sonido y la participación de una orquesta.

Han sido varios factores los que han influido en el cambio del género que han provocado la mutación de su nombre. Primero el marco social. La experimentación con drogas psicodélicas y el conocimiento de culturas orientales, esta experiencia psicodélica se puede plasmar mejor con la aparición del sonido en estéreo. Se pueden grabar los sonidos de cada instrumento por separado y manipularlos para que salgan por uno u otro altavoz, lo que crea un efecto envolvente. Otro momento histórico importante es la invención, en 1964, del primer sintetizador con el que las formas del rock se hacen más complejas y surge una vertiente sinfónica. Por último, el desarrollo de los sistemas de amplificación da lugar al Hard rock que tiene como máximo representante a Led Zeppelin. El autor de este libro nos comunica que “la ideología de la música popular cambia durante los años sesenta, cuando el rock comienza a ser considerado por algunos como una forma de arte” (Foucé, 2005:21).

La juventud no se corresponde ya a una etapa de la vida, sino que durará el tiempo que se mantengan sus valores. El rock será la voz de una comunidad que lucha contra la guerra y la injusticia, el éxito de un grupo pasará a medirse según los discos que vende. En 1976 surge el Punk, con grupos como Sex Pistols, The Ramones, como ruptura con el Rock de los años sesenta. Este nuevo movimiento habla del caos y reivindica la fealdad, predicaban que no había futuro, propone una vuelta a los orígenes del rock. La década de los setenta acaba con la música Disco.

Los cambios en las tecnologías y los nuevos medios de comunicación influyen en la música. En 1981 nace la MTV, una cadena de televisión con temática musical muy similar a una radio. El videoclip, nacido a finales de los setenta, potencia la imagen del artista. Aparece también en esta década el disco compacto, el CD.

La década de los 80 está marcada por el Pop. Esta música pop está marcada por los sonidos electrónicos. Se crea la técnica del sampler que permite coger fragmentos de sonido y combinarlos o repetirlos en bucle, formando bucles, esta técnica será la base del Hip-hop.

La siguiente década, la de los 90 se caracterizará por el gran avance de la tecnología: el ordenador personal, la digitalización de la música, la explosión de la música electrónica (House), la compresión de archivos en formato MP3 y los intercambios de música en plataformas como Napster y Kazaa.

Actualmente podemos hablar de World music, podemos conseguir discos de cualquier parte del mundo y oír melodías en las que se funden ritmos procedentes de distintas etnias, u obras que mezclan tradiciones diferentes, como por ejemplo, músicas que fusionan el rap y la música india. La cultura industrial actual hace de cualquier música una materia prima con la que obtener beneficios.

La poética de la música

Generalmente no prestamos atención a las letras de la música que escuchamos. La música es simplemente un elemento de nuestro entorno cercano, está presente en el supermercado, en las tiendas de ropa y cuando no está en nuestro entorno la ponemos nosotros, con la posibilidad que tenemos, hoy en día, de llevar música con nosotros o bien en un reproductor MP3, MP4 o un iPod o en nuestros teléfonos móviles.

Este contexto en el que la música está tan presente causa que no les prestemos la atención que se merece, Nieves Hernández Romero y Ari F. Maia reflexionan sobre ello en su obra *Músicas populares urbanas, relaciones de género y persistencia de prejuicios. Análisis de la comprensión de seis canciones por jóvenes españoles y brasileños*, como podemos observar en la siguiente cita (2012:211):

“Esta escucha irreflexiva, asociada a los sentimientos provocados por la música y a determinados contextos y actividades, sin percibir muchos de los mensajes contenidos en ella y, desde luego, sin apenas detenerse en el análisis de todos los elementos que rodean y participan en la creación y distribución de la música, es algo que hemos constatado a lo largo de nuestras investigaciones”

La música y la literatura siempre han sido dos artes muy unidas, por ejemplo en los dramas wagnerianos se pretendía fusionar la música con el texto de modo que el poeta y el músico se convertían en la misma persona. Ya en los inicios de la literatura, cuando esta se transmitía de forma oral, se apoyaba en la música para transmitir su mensaje.

A lo largo de la historia se ha ido alternando la primacía del interés, a veces cobraba más protagonismo el texto y a veces lo hacía la música. La relación entre ambas artes es especialmente visible en el género del *lied*. Andrés Ruiz Tarazona comenta en un artículo publicado en el diario El País publicado en 1976 que este género podría definirse como una creación culta en la que se unen poesía y música alcanzando un alto nivel de expresividad debido a la calidad del contenido poético y a la riqueza armónica y melódica de la música.

Nieves Hernández y Ari Maia relacionan el hecho de no prestar atención a las letras con que la música esté relacionada con el campo del entretenimiento y con que el idioma de la letra no sea el propio del oyente (2012:248):

“La asociación de la música con la esfera del entretenimiento, además del hecho de que buena parte de las canciones que se convierten en éxitos son en lengua extranjera, probablemente crea hábitos de audición en los que la letra no tiene excesiva importancia.”

Juan Gómez Capuz en su trabajo *La poética del Pop: los recursos retóricos en las letras del pop español* analiza letras de canciones del pop español entendiéndolas como elementos sociológicos y literarios. Hace un comentario acerca de las letras del pop español basándose precisamente en su carácter popular y en lo que esto supone (2004:52):

“por su propia etimología, está claro que la música pop es un tipo de música popular (opuesta a la música clásica o culta), y esto también se puede aplicar a la vertiente siempre secundaria de sus letras. Por tanto, las letras de la música pop serían también una muestra de la poesía popular y resultaría natural encontrar en ellas los recursos retóricos típicos de la poesía popular de todas las épocas.”

En su trabajo, este autor analiza canciones de grupos españoles como por ejemplo La Oreja de Van Gogh, Amaral, Dundan Dhu o Radio Futura, abarcando así música de finales de los años 80 y música actual. Al analizar algunas canciones destaca que las dos figuras retóricas que más abundan en las letras de canciones españolas son la anáfora y el paralelismo, recursos retóricos que facilitan la memorización del texto algo que se pretende conseguir con las canciones. Como dice el propio autor (2004:52): “la anáfora nos da el pie de cada verso y el paralelismo construye unos moldes idénticos que cada verso «rellena» con un contenido diferente, lo cual puede ser aprovechado para construir correlaciones semánticas”

En la música de Melendi abundan las comparaciones, las metáforas, las enumeraciones y, por supuesto las dos figuras retóricas destacadas por Gómez Capuz. Los ejemplos de las figuras retóricas en las canciones de Melendi se podrán observar más adelante, en el apartado en el que analizo algunas de las canciones del cantautor.

Esther López Ojeda en su obra *Literatura y música* establece una íntima relación entre la música y la retórica hasta el punto de establecerse analogías entre figuras retóricas y motivos musicales (2013:126):

“*antítesis*: contraste u oposición de melodía, matiz o efecto; *exclamatio*: salto de sexta ascendente; *anadiplosis*: repetición de una melodía con carácter concluyente al principio de una nueva parte o sección; *apócope*: imitación fugada en la que la repetición del sujeto es incompleta en una de las partes, etc.”

Hay que decir que no son únicamente los elementos textuales o los aspectos musicales los que hacen que nos gusten o disgusten una música sino que influyen otros muchos factores como comentan las anteriormente citadas Nieves Hernández y Ari Maia (2012:223):

“las percepciones que tenemos de las músicas y sus mensajes no sólo dependen de ellas; de hecho, a menudo nos gustan o no músicas sin entenderlas, siendo los aspectos musicales y a menudo visuales, además de otras relaciones, las que fundamentan nuestras preferencias”

Música y sociedad

El análisis de la música no puede desligarse del análisis de la sociedad pues como dicen Nieves Hernández y Ari Maia en su obra *Músicas populares urbanas, relaciones de género y persistencia de prejuicios. Análisis de la comprensión de seis canciones por jóvenes españoles y brasileños*, (2012:208) “Las músicas populares urbanas, como cualquier otro producto cultura, juegan un papel trascendental en la transmisión, afirmación o ruptura de todo tipo de estereotipos asociados a una cultura, sociedad o ideología.”, la música es, como dicen las autoras más adelante, un reflejo de las características, los patrones y las ideas que sustentan la sociedad en que se ha gestado dicha música (2012:214).

Actualmente la música está presente en todos o casi todos los aspectos de nuestra vida. En el temario de las oposiciones para segundo de primaria para la materia de música se trata el tema de la sociología de la música donde ya en la introducción se nos dice que “Está claro que la música forma parte del arte, es una de sus manifestaciones más completas, ya que se nutre y evoluciona al mismo ritmo que el mundo que la rodea”. En el temario se cita al musicólogo Christopher Small quien relaciona muy estrechamente la música con la sociedad, hasta el punto de dictaminar que no se puede entender una sociedad sin conocer su música ni la música sin la sociedad en que se crea.

Mônica de A. Duarte habla, en su obra *La creación a través de la teoría de las representaciones sociales. Músicas y modas*, que se establece una comunicación entre el individuo y el medio en el que vive, y no sólo con el medio sino también con los miembros con los que convive. La convivencia con estos miembros y el vivir en este medio ayudan a afirmar la identidad grupal del individuo y a intensificar su sentimiento de pertenencia (2005,71).

Ignacio Megías Quirós en su obra *Jóvenes entre sonidos: hábitos, gustos y referentes musicales*, analiza a la sociedad y establece grupos de jóvenes según la relación que establecen con la música.

Como mi trabajo se centra en la música del cantautor asturiano Ramón Melendi y uno de sus géneros más cultivados es el rock, nos centraremos en el primer grupo que describe y a los que se refiere como *Singulares con alma rockera*. Este grupo se caracteriza por oponerse a los géneros musicales de los que gustan otros grupos sociales como por ejemplo el pop, el flamenco, la música dance, la electrónica, la rumba o la música latina.

Otro rasgo característico de este grupo es que los miembros lo conforman no otorgan importancia al conocimiento o éxito que tenga la música, estos factores no influyen en que les guste o no la música y tampoco les importa que la música sea española o que la letra tenga relevancia.

Según el autor del libro, en este grupo hay mayor protagonismo del sexo masculino, con un 67,5% frente a un 32,5% representante del sexo femenino. Es este el grupo en el que existe mayor diferencia entre los dos géneros.

La música es capaz de crear identidades, la elección de uno u otro tipo de música forma parte, como dicen Nieves Hernández y Ari Maia, de decidir y anunciar al mundo quién eres y quién quieres ser.

Los fans o seguidores del cantautor asturiano Melendi se caracterizan por ser gente joven. En mi caso, cuando empecé a escuchar la música de Melendi era una adolescente, una etapa de la vida complicada pues intentas formarte un lugar en el mundo y la música tiene un papel importante en ello, como han mencionado autores citados anteriormente, la música está relacionada con la formación de una identidad. La carrera musical de Melendi inició con canciones de temática amorosa y con gran influencia de las drogas. Aunque generalmente muchos artistas esconden su consumo de drogas el caso de Ramón Melendi es una excepción. En entrevistas no sólo ha confesado que consume drogas sino que ha admitido que las drogas le ayudan a componer canciones, de hecho este es el tema de su canción *El parto*.

Mucha gente relaciona directamente a Melendi con las drogas, sin prestar atención a su evolución como artista o a la temática de sus letras, ligada a dicha evolución. Esta evolución no ha sido aceptada por todos los seguidores del artista pues muchos de las personas que seguían al artista en sus inicios musicales han rechazado la evolución musical del artista, una evolución ligada a la madurez, pues Melendi ha pasado de ser un niño al hombre que es hoy en día como él mismo comenta en su canción *Cenizas a*

la eternidad, dedicada a sus fans a quienes agradece el apoyo prestado durante toda su carrera.

Personalmente, no rechazo la evolución del artista. Valoro el esfuerzo que ha realizado y aunque no pudiera sentirme identificada con alguna de sus canciones de sus inicios, me gustan sus primeros discos porque Melendi es un cantante que, aunque como toda figura pública es un personaje, se muestra siempre fiel a como es, no tiene problemas en admitir acciones ilegales que comete que generalmente se esconden y da su opinión sin miedo al qué dirán. Por todo esto yo disfruto tanto de sus primeras canciones como de las últimas producciones, ya que aunque cambie la temática o la música, nunca deja de ser Melendi.

Las influencias de Melendi

Repasando algunas de las entrevistas realizadas a Melendi observamos la frecuencia con la que le preguntan por sus influencias, por los artistas que han impactado en su vida y, por tanto, formado parte, de una u otra forma, en su creación musical.

En una entrevista concedida a *Eye2Magazine* confiesa lo siguiente (2014) “Siempre he sido muy de Extremoduro y otros grandes rockeros españoles”. La influencia de Extremoduro es bastante clara pues el asturiano tiene una canción en la que ensalza a este grupo rockero. La canción de la que hablamos es “Arriba Extremoduro” que podemos encontrar en su disco *Mientras no cueste trabajo*.

Ya no quedan canciones
como las de Extremoduro.
Yo no doy ni un puto duro
por acordes que me mientan.

La canción ya empieza lamentándose de la inexistencia de música como la de este grupo rockero español que tanto ha inspirado al artista. Más tarde en la canción hace referencia a que son gente diferente:

Y arriba Extremoduro,
levantese la gente,
que no queremos cuentos,
que somos diferentes.

La canción acaba como empieza “Ya no queda canciones | como las de Extremoduro”. En otras entrevistas ha mencionado otros artistas con los que ha entrado en contacto por ser la música que escuchaba su madre. En un encuentro digital organizado por RTVE, Melendi responde a una pregunta de un seguidor sobre sus influencias diciendo

(2012):“bueno a mí, cuando era más chaval escuchaba mas Extremoduro, Platero etc. A la vez también escuchaba lo que le gustaba a mi madre, Antonio Flores, Manolo Tena...”

Antonio Flores fue el único hijo varón de Lola Flores. Rompió con la tradición familiar, una música ligada al flamenco, pues la música de este cantante está inspirada en los géneros del pop-rock. Este artista decidió acabar con su vida a los 33 años de edad con una sobredosis de drogas.

En una entrevista dedicada a *Cambio 16* Melendi hace referencia a Kiko Veneno y a La Cabra Mecánica (2014). El primero de ellos es un autor catalán que vivió su infancia en el sur de la península. Su música está a caballo entre el flamenco y el rock, dos géneros que encontramos también en Melendi. El segundo artista, el grupo La Cabra Mecánica, se caracterizaba por una mezcla de sonidos y estilos. Sus letras tienen una gran importancia, rebasan ironía y mordacidad, algo que podemos observar también en las letras del cantautor asturiano.

En la última entrevista citada el cantante Ramón Melendi hace referencia a dos cantautores (2012): “y según han ido pasando los años yo he escuchado a Sabina, Serrat etc.”. Es muy reconocible la influencia del Joaquín Sabina, llegando incluso a dedicarle una canción “Como dijo el rey” y evocando rítmicamente la canción de Sabina “19 días y 500 noches” en su canción “Las cosas del amor”. Extraemos algunos fragmentos de la letra de “Como dijo el rey”, canción que encontramos en su segundo álbum:

Nunca supo atarle
Los cordones a la vida
ni desabrocharle
Los botones a la puta la vecina
No quería a la vida
porque la vida no le quería
Y cosiendo su alma rota
La fue dando por perdida
Como dijo el rey, Sabina

Joaquín Sabina tiene debilidad por personajes que nunca llegarán a triunfar: borrachos, prostitutas, ladrones... podemos establecer aquí también una relación con Melendi pues el alcohol está presente en muchas de sus canciones, y la prostitución es también un tema recurrente.

Melendi siempre ha dicho que él no tiene buena voz pero que lo importante en él no es la voz que tenga. De una entrevista realizada al cantante en 2012 y que aparece publicada en el ABC extraemos lo siguiente:

– **De hecho tú has dicho que no cantas bien. ¿Crees que se puede triunfar sin una buena voz?**

– Yo creo que lo que hace falta es coherencia. Yo las canciones que compongo con una voz lírica es como un santo para de dos pistolas., no tiene sentido. Sin embargo, lo que yo compongo con mi voz tiene una correspondencia y una coherencia y por eso funciona.

– **¿Podrías decirme algún cantante que consideres que no tiene una buena voz, pero que a ti te apasione?**

– Sabina. Pero no es que no tenga una buena voz. La tiene buena en su estilo y es coherente con lo que hace. Él no necesita más que abrir la boca para llenar un escenario. Es el reflejo y la imagen en el que todos los cantautores de habla latina se miran, aunque no tenga una gran voz. Pero lo que dice está muy por encima de todo eso.

Esta breve lista de influencias mencionadas ha tenido un papel más o menos importante en la creación musical de Melendi. Todos los artistas que ha escuchado y que han marcado su vida le han servido de colchón para crear su propia música. Lo más destacable, además de los estilos musicales y las fusiones, ideas que haya podido extraer de Kiko Veneno por ejemplo, vemos que lo más importante para él es la letra de la canción. Al fin y al cabo, las canciones de Melendi cuentan una historia y esas historias, ya hablen de amor o sean una crítica social, están narradas con un lenguaje y un estilo que caracterizan a Melendi. Como él mismo dice no es tan importante la voz pues sus letras no están hechas para un cantante lírico, lo más importante, como vemos en la última cita, es la coherencia.

Los géneros musicales

No todos los autores coinciden en a qué se refiere la etiqueta de *géneros musicales*. En la obra de Fernán del Val Ripollés *Propuesta teórica para la sociología de las músicas populares* se hace referencia a cómo entienden distintos autores el concepto de *géneros musicales* (2015:41):

“Autores como Frith y Negus han incidido en que los géneros musicales son etiquetas creadas por la industria musical y por los medios de comunicación para organizar las ventas musicales (Guerrero, 2012: 5). Otros autores, como Holdt, han defendido que los géneros son elementos culturales, y su definición se produce por una asignación que los sujetos hacen al escuchar música”

No es fácil establecer las fronteras entre los distintos géneros musicales ya que muchas veces hay grupos musicales que se mueven entre varios géneros musicales.

Del trabajo *Músicas del siglo XXI* extraemos la idea de que el principio del siglo XXI ha estado marcado por las tendencias fijadas por la industria discográfica anglosajona, en especial la norteamericana.

En el fin de la primera década del siglo XXI el rock fue perdiendo fuerza y cobró protagonismo el pop y la música de baile, inundada de música electrónica.

Ignacio Megías Quirós en su libro *Jóvenes entre sonidos: hábitos, gustos y referentes musicales* escribe un capítulo dedicado a los géneros musicales. En este capítulo el autor analiza las preferencias de los jóvenes, los géneros musicales que les gustan. Lo que extrae es lo siguiente: analizando las cifras más relevantes, al 50,1% de los jóvenes les gusta el pop o el pop-rock seguido del 40% que gusta de la música dance. El 36,4% disfruta de la música latina y al 30,7% le gusta la música de cantautores. Se distinguen entonces dos tendencias claras: la pop, caracterizada por sonidos suaves, comerciales, símbolos que marcan a la cultura juvenil (encontramos dentro de este grupo a los cantautores) y las músicas bailables que se asocian con la diversión del fin de semana.

El autor de este trabajo habla también de la tradicional distinción por gustos según el género del oyente, pues según varios estudios realizados las mujeres prefieren sonidos suaves, melódicos, románticos y étnicos que estarían representados por géneros como el pop, el pop-rock, los cantautores, la rumba y el flamenco, frente a los sonidos duros, rockeros, radicales y ruidosos que suelen ser escuchados o preferidos por los hombres y que estarían representados en los géneros del rock'n'roll y la música electrónica.

La música del cantautor asturiano Ramón Melendi no siempre ha pertenecido a un género musical, sino que se ha movido entre varios géneros, además de una destacable evolución en cuanto a géneros musicales que se marca con su sexto álbum *Volvamos a empezar*.

Los inicios musicales del artista se caracterizan por moverse entre los géneros de la rumba flamenca y el pop lo que acercaría a Melendi a otros artistas que nos recordarían esta fusión de géneros como, por ejemplo, el grupo catalán Estopa. La fusión del flamenco o la rumba, generalmente dirigidos a un público adulto, con el pop acercan estos géneros al público joven.

La rumba es un género musical presente en los dos primeros álbumes del autor: *Sin noticias de Holanda* y *Que el cielo espere sentao*, caracterizándose la rumba del primer disco por estar más marcada por el flamenco.

Sus siguientes contribuciones a la industria musical están marcadas por el género pop o el pop-rock. el pop-rock es un ejemplo de la dificultad de establecer fronteras entre géneros. Fernán del Val Ripollés habla de éste género musical en la obra anteriormente citada, para ello hace referencia al sociólogo Motti Regev (2015:41):

““Motti Regev utiliza con asiduidad el término pop-rock, en vez de decantarse por uno de los dos. La razón de ello es que Regev defiende que ambos términos están tan interconectados que intentar separarlos es una complicación innecesaria (Regev, 2002: 252)8. Para Regev este término agrupa a bandas o cantantes tan diversos como Britney Spears, Metallica, Oasis, Public Enemy, Bob Marley o Aphex Twin, ya que todos ellos comparten una forma de producción o de prácticas creativas muy similares, como la instrumentación electrificada o el uso de sofisticadas técnicas de grabación (Regev, 2002: 253).”

Es importante destacar el género musical del que Megías Quirós habla en su libro, los cantautores, pues no debemos olvidar que Melendi es un cantautor. Este género va desligado de la música pop porque el cantautor aporta un matiz muy singular a las composiciones. Las letras de Melendi en particular son muy singulares, al oír una canción puedes saber si es de Melendi o si es de otro autor, aporta su toque personal, y esto es lo más importante de los cantautores que puedas identificar que una canción es suya sin necesidad de que se te indique quién es el autor. Como el mismo autor dice en una entrevista para la revista *Eye2Magazine* no es importante el género de la canción sino el mensaje que hay en ella (2014):

“Yo soy un cantautor y lo que primero hago es escribir. Y después me da igual cuál es el traje que vista la canción porque al final lo que tiene que quedar es el mensaje. Es verdad que he hecho canciones de todo tipo. Hay canciones rock, hay pop, incluso funk, flamenco, un poco de todo. Pero al final lo que se tiene que quedar es la letra y el mensaje. Lo que sí es cierto es que ya estoy alejado del estilo rumbero de mis comienzos.”

La evolución la podemos justificar por la neutralidad de este género musical que apunta el cantautor en una entrevista concedida a la revista *Levante El mercantil valenciano* donde dice (2014): “El pop es el arreglo musical más neutro para que la canción se deje escuchar y la letra mande por sobre todas las cosas”.

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

Análisis de canciones

El primer disco del artista, publicado en el 2004, se caracteriza por contener un tipo de música ligada a la rumba flamenca y pop y a una temática mayoritariamente relacionada con las drogas. En este CD encontramos precisamente tres temas que hablan de la droga, por lo que de la temática de las drogas los tres temas que analizaré serán: “Sin noticias de Holanda” y “El informe del forense”.

“Sin noticias de Holanda” inicia ya con la persecución policial de un drogadicto. Esta persecución causa expectación comentarios de una muchedumbre que introduce el estribillo de la canción y el yo-narrador de la canción:

“Que hoy el cartero me ha dicho, que no hay cartas para mí
Poniéndome en entredicho que las fuera a recibir
Porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país
Huelen demasiado a planta, y hay mucho vicio aquí
Y hay mucho vicio aquí
Y tras varias deliberaciones
Y dándole muchas vueltas, como le di
Pa que voy a fumar hierba de otras naciones
Pudiendo plantar la mía en este país...”

En el estribillo vemos claramente la alusión no únicamente al consumo de droga sino también al cultivo de la misma. Ya en el mismo título de la canción se hace referencia a un país, Holanda, reconocido por el consumo de Cannabis. Este estribillo se irá repitiendo hasta el final de la canción disminuyendo poco a poco el volumen como si la canción nunca fuera a terminar.

El recurso literario más destacable de esta composición es la metáfora. Nunca se dice específicamente la palabra droga, aunque sí use Melendi la palabra *yonko* para referirse al hombre que huye de la policía. Deducimos que se habla del cannabis por el país que se menciona, principalmente “porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país | huelen demasiado a planta”. Que el yo-narrador es también consumidor de drogas lo sentencia Melendi en la frase “Pa que voy a fumar hierba de otras canciones”.

Otro recurso que observamos es la anáfora de “y” que a la vez es el recurso del polisíndeton, un uso abundante de la conjunción copulativa.

“El informe del forense” nos cuenta la historia de una chica que muere. Al principio nos parece que estamos ante una violación pero luego se nos dice que la chica ha muerto por sobredosis y que el informe del forense confirma que no ha habido violación.

“El informe del forense dice que no hay violación
que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón

y el secreto de sumario ya cerro la investigación
porque encontraron pinchazos en el brazo
Y el caballo la mató...”

El chico que ha vendido la droga a la fallecida, que iba a ser acusado de violación, muestra una total frialdad pues dice que no podía haber hecho nada si ella pedía la droga:

“Verá señor juez, si no hubo ensañamiento
la maté en el momento, en que desgarraba
Su piel con mis dedos, su alma con mis miedos
si en la misma luna, se oían sus lamentos
Yo no pude hacer nada, si ella lo iba pidiendo
Y si en algo me ayuda, diré que lo siento”

Se nos dice que la defensa del drogadicto era “que estaba muy puesto”. Otro ejemplo del uso coloquial del lenguaje de Melendi.

La canción termina con la repetición de “el caballo la mató”, también debilitándose hasta desaparecer, como en la canción anteriormente analizada.

El mayor juego que observamos en esta canción es la polisemia. En la jerga de las drogas se conoce al éxtasis como caballo, con lo que el cantante juega sin decir en ningún momento el nombre de la droga directamente, aludiendo a ella evidentemente al mencionar los pinchazos en el brazo de la joven. El hecho de no especificar que se trata de una droga hace que, como él mismo ha confesado en algunas entrevistas, si un niño escucha la canción, como los hijos del artista según él comenta, entiendan la canción como una chica que muere porque tiene un accidente con un caballo, entendiendo el caballo como un animal.

De estas dos canciones podemos extraer la importancia que tenía el tema de la droga en los inicios de su carrera musical, pues él mismo llegó a decir que los primeros CDs eran un monotema. Este tema es bastante delicado y el mismo Melendi ha sido víctima de las drogas, es digno de destacar que él nunca ha escondido esta adicción aunque ahora ya no cante estas canciones en sus conciertos. En la entrevista que le realizó Risto Mejide para el programa televisivo *Viajando con Chester* declaró lo siguiente:

“Yo he dejado de cantar todas las canciones que hablan de droga desde un punto de vista quitándole importancia. [...] yo quiero matizar eso de la droga, yo creo que casi todas las canciones que yo hablo de personajes que consumen droga dura si tu vas al trasfondo de esas canciones verás que terminan muertos...”

Su segundo CD, *Que el cielo espere sentao*, publicado en 2005 recoge los géneros del disco anterior, la rumba, quitándole la vertiente flamenca, y el pop pero añade también

el pop-rock. De este álbum voy a analizar las canciones “Hasta que la muerte los separe” y “Cuestión de prioridades”.

“Hasta que la muerte los separe” trata un tema especialmente delicado, la violencia de género infringida, en este caso por parte de un hombre resultando víctima la mujer de éste.

La primera estrofa de la canción nos describe al hombre, nos lo presenta como alguien alcohólico que no consigue encajar la llave en la cerradura y lo describe como alguien “con piel de lobo y corazón cobarde | con más de mil motivo para odiarle”.

En la siguiente estrofa nos enteramos de que la víctima femenina es además madre y de que el padre del agresor era, a su vez, un maltratador: “Porque él no pega con la mano abierta, no, | es algo que aprendió bien de su padre”.

La estrofa tal vez más desgarradora es la tercera:

“Ella coge un cuchillo y no sabe que hacer,
Si cortarse las venas o clavárselo a él,
Se apoya en la nevera, se deja caer
Y llorando le ruega que no le dé en el mismo lado.”

En ella podemos observar cómo la víctima llega a plantearse el suicidio y el asesinato, sin saber por cual decidirse, se debate entre ambos para acabar suplicando al agresor. El estribillo es la parte en la que aparece el título de la canción. Se disuelve el dilema de la estrofa anterior, la mujer espera poder matar ella al marido para así devolverle aunque sólo sea una mínima parte del daño que ha recibido y se nos explica que aunque fue a la policía nadie la creyó:

“Marido y mujer
Hasta que la muerte los separe
Y ella espera llegue de su mano,
Porque solo así podrá devolverle parte del daño.
Porque fue a la ley,
Y la ley le dio del otro lao.
No son suficientes los moraos
Ni segar al cero su amor sincero
pa condenarle”

La canción termina con una estrofa victoriosa, la mujer huye, se va sonriendo y se nos dice que “fue la última vez que lloró”. Esta estrofa se repite al final de la canción, tal vez para concienciar a las víctimas del maltrato de género de que la única manera de dejar de sufrirlo es huyendo de la situación, abandonando al agresor.

En cuanto al lenguaje podríamos hablar de la alusión a la sentencia nupcial “hasta que la muerte los separe” usada aquí no en pensando en una vida feliz juntos hasta que la muerte sobrevenga a alguno, sino siendo ella víctima de la violencia de él, no es una muerte que llegue sola, es una muerte provocada por el marido de la víctima de la violencia de género.

Otra canción que tiene un tema relacionado con el ámbito social es “Cuestión de prioridades”. El tema de esta canción es la impasividad frente al hambre en África.

Volvemos a ver la alusión al tema del dinero en el verso “Que una moneda nunca compre un sentimiento”.

Hace una enumeración de cosas que en realidad no tienen importancia para introducir el tema de la canción, lo que a él le importa:

“A mí me preocupan más los niños que mueren de hambre
Pero si me apuras me dan más pena sus madres
Perdonen sus gobernantes esta mi ignorancia
No entiendo que en pleno año dos mil
A mil kilómetros de aquí
Se están muriendo de hambre.
Se están muriendo de hambre
y no les damos de comer
Nos lo gastamos todo en tanques pa podernos defender
De qué, de quién
De vuestros putos ombligos mercenarios, arrogantes
Que se den por aludidos son los putos asesinos que
Los estáis matando de hambre”

El recurso literario que más abunda en esta canción es la anáfora de la conjunción “que” que introduce la mayor parte de los versos de la canción. Debemos destacar en esta última estrofa de nuevo el uso de lenguaje que por mucha gente sería censurado pero que es coherente con la forma de expresarse del artista.

La crítica social que empieza en el segundo disco sigue en el siguiente, *Mientras no cueste trabajo* (2006). De este CD analizaré siguiendo la temática social “Zoociedad” y “Firmes”.

“Zoociedad” es una canción que, como ya podemos observar en el título, critica la sociedad.

Hace un retrato de la sociedad mencionando algunos personajes importantes de los medios de comunicación, como ejemplo tras la afirmación de que “vivimos a base de exclusivas | posados robados | de turbios pasados”.

Menciona acontecimientos del contexto inmediato como la gripe aviar y critica también la ley antitabaco y la sustracción de puntos del carnet de conducir por conducir a una alta velocidad aludiendo que “la vida no está pa quedarse parao”.

En esta canción los recursos retóricos que más abundan son las comparaciones “Y como si esto fuera baloncesto”. Volvemos a observar un lenguaje coloquial, por ejemplo la aparición del verbo *follar* y por último, encontramos el recurso de la paronomasia en el verso “Y joder vaya rollo ya ni siquiera podemos comer pollo por culpa de la gripe aviar” que se da entre las palabras *rollo* y *pollo* por su semejanza fonética.

La última canción de este CD que analizaré será “Firmes”. El tema de esta canción es la muerte de soldados en el campo de batalla y la crítica a que los hijos de los ricos no acudan al campo de batalla. Se critica pues la distinción de clases.

Habla del sinsentido de la guerra “Fusil al hombro y a la espera | de un enemigo que aún no sabe que está en guerra”, de lo afectados que quedan los familiares “más muertos que los muertos se quedan los vivos”.

La distinción de clases es muy criticada:

“Y van nuestros hijos al frente
¿dónde están los hijos de los dirigentes?
Jugando al polo
mientras los nuestros mueren.”

El recurso retórico que más abunda en el texto son las interrogaciones retóricas que resaltan sinsentidos de la guerra a los que nadie responde.

El siguiente álbum de Melendi es *Curiosa la cara de tu padre* (2008) del que analizaré las canciones “Un tipo diferente”, “Los premios Pinocho” y “Ni pa la pipa la sal”. En este CD se trata sobre todo el tema del amor aunque hay un tema sobre las drogas y las canciones se basan en el género del pop-rock.

“Un tipo diferente” habla de alguien que quiere ser diferente, huye de las convenciones. El tema es precisamente este, ser diferente en un mundo en que todos son iguales.

Hay una alusión a la parte negativa de la fama “Y la fama me ha cosido una careta | que sólo puedo quitarme en carnavales”. Nos dice que al querer ser alguien distinto rehúye las comparaciones, que prefiere guiarse por lo que ha vivido que por los comentarios de la gente.

Hay una referencia clara a la piratería “Y aunque a mí no me haga gracia, | mi disco no pasa frío, | acurrucado entre mantas | entre Paulina e Il Divo!, habiendo también, como se ve en la cita, una mención a artistas contemporáneos. Esta referencia nos sirve también para comentar los recursos retóricos pues toda la estrofa es una metáfora a las consecuencias de la piratería, cómo afecta la piratería industria discográfica.

“Los premios Pinocho” nos presenta a un personaje que siempre pierde frente a su amada a quien nos describe como una mentirosa experta. El tema es precisamente el contraste entre la sinceridad del narrador y la falsedad de la amada.

“Lo siento, yo no soy de madera
ni miento mientras que a ti
te han vuelto a nominar en 2008
a los Premios Pinocho”

Decide cortar la relación con la mujer mentirosa y su vida renace, lo representa con la metáfora “empieza a florecer mi vida lejos de ti”, a esta metáfora se añade otra que utiliza el autor para aludir por ejemplo a los órganos reproductores masculinos “y los que me cuelgan tampoco lo llevan bien”.

La última canción de este álbum que analizaré será “Ni pa la pipa la sal” que vuelve a tener una carga social importante. El tema es la falta de dinero “¿Cómo coño quieres que monte una familia | si mi sueldo no me llega ni pa la pipa la sal?”

Melendi enumera una serie de causantes de esta ausencia de dinero: alquileres altos, gasolina cara, la ITV, la farmacia, los recibos...

Alude en una estrofa a lo mal que huelen los pies para poder añadir, alterada la idea de lavarse las manos: “Y peor huelen las manos, | por muchos que os las lavéis”.

El disco que marcará la carrera del artista será *Volvamos a empezar* publicado en 2010. Como se indica en el propio nombre del álbum es un volver a empezar, algo que el artista representa también en la carátula del disco donde aparece desnudo con una hoja de parra cubriendo su zona genital, lo que nos remite al mito de Adán y Eva. De este disco analizaré las canciones “Somos” y “Qué dura la vida de la musa”.

“Somos” es de nuevo un retrato de la sociedad. El tema es precisamente este, presentar a la sociedad a partir de contrastes y metáforas.

Hay una serie de sentencias a lo largo de la canción como, por ejemplo, “Somos un cóctel de cajas de pino”, una metáfora que hace referencia a la muerte, pues las cajas de pino son ataúdes.

Menciona el tren que dejamos pasar, “un tres por cuatro con ritmo cansino”, una alusión al ritmo cardíaco. Lo más relevante de esta canción es el estribillo caracterizado por una anáfora creada por “somos”:

Somos dos polos, cuatro estaciones
Somos la repercusión de nuestras acciones.
Somos Romeos y Julietas
Somos el Sol con su harén de nueve planetas.
Somos reyes, somos gitanos
Por morder una manzana
a veces hasta gusanos.
Somos fuentes de calor y de energía
Somos por lo general, más ladrón que policía.

Se trata toda la canción de una enumeración enriquecida con metáforas, oposiciones y paralelismos “Y unos no saben lo que dicen | Y otros no dicen lo que saben”.

La última canción de este disco, “Qué dura la vida de la musa” tiene como tema la creación artística, más concretamente la composición musical.

La canción presenta al artista esperando la llegada de la musa, representada por una mujer, como no llega teme que se haya perdido o se plantea que esté visitando a otro artista. En la siguiente estrofa con un lenguaje propio de Melendi nos dice que en realidad no está preocupado:

“No me preocupe más de la cuenta
siempre ha sido muy puta va de pintora y poeta
pero en realidad yo no tengo queja
dos veces por semana me baja la bragueta.”

Toda la canción es una metáfora en sí de la composición musical. Es destacable, aunque no original, la representación de la música como una mujer. A lo largo de toda la canción hay alusiones al mundo sexual. La canción termina con una aclaración, las musas no son prostitutas, ellas cobran en arte: “ella te cobra en arte no vale la cartera”.

El penúltimo álbum del artista es *Lágrimas desordenadas*. El título hace referencia al desorden lógico del que hay en Melendi, de hecho, al visitar la web oficial del artista, se podía escoger entre orden y desorden. Melendi dice que nunca hará un disco igual a otro ni del mismo estilo y que a la larga los estilos se irán mezclando y entrelazando formando discos como éste. En este disco el tema principal es el amor aunque hay

canciones que tratan temas sociales. Analizaré las canciones “Cheque al portamor” y “La tortura de Lyss”.

“Cheque al portamor” trata un tema del que ya he hablado anteriormente, la victoria del dinero frente al amor.

En la segunda estrofa se sentencia ya la idea de que es mucho más importante el valor que el dinero “Con la realidad te vas a dar de bruces | si piensas que un euro es mejor que un detalle”.

La novia deja al protagonista por un chico rico que puede pagarle los tratamientos de belleza, una belleza que, como dice Melendi, es pasajera “porque sabrás que eso no dura eternamente”.

En vez de resignarse el protagonista reflexiona, de qué le serviría estar con ella si son tan diferentes, ella nunca estaría satisfecha con él, aunque él la quiera más que el chico rico. Melendi utiliza una metáfora para reflejar la decisión de la mujer “Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida | por ser sólo un pétalo en la de ese tipo”

Toda la canción es una retahíla de contrastes pues muestra lo diferentes que son entre ellos.

“La tortura de Lyss” trata un tema extremadamente delicado, el abuso infantil.

Cuenta la historia de una niña de la que su padre abusa y cómo, al crecer no ha logrado superarlo.

La niña no cuenta lo que le ocurre a nadie: “en la vergüenza del silencio se marchitó su corazón”. A ella le han hecho ver que los abusos que sufría eran lo normal “las otras niñas no jugaban | al mismo juego que jugaba Lyss”.

Lyss crece pero no puede confiar en nadie, no consigue superar lo que ha vivido y acabará suicidándose:

“Lyss poco a poco se fue haciendo mayor
Encerrada en sí misma, renunciando al amor
Presa del miedo... no supo huir
De aquellos putos recuerdos antes de morir.”

El último álbum del artista, *Un alumno más* (2014), se caracteriza por contar historias de amor, de desamor y por tratar, además, los temas del deseo y la frustración. De este disco analizaré tres canciones: “Saruluna”, “Cenizas a la eternidad” y “Un alumno más”. “Saruluna” cuenta la historia de dos hermanas gemelas, Sara y Luna, que fueron separadas al nacer y que han llevado vidas muy distintas, un día se conocen cuando una

de ellas está en una situación crítica y la otra se sacrifica. El tema es precisamente el sacrificarte por alguien a quien no conoces, pues aunque sean gemelas no han estado nunca juntas.

El momento de la muerte de Sara se nos transmite mediante una metáfora “Y después de tanto tiempo | estamos juntas otra vez”. Sara le pide a Luna que las cuide a ambas. Ésta es, sin duda, una de las canciones más emotivas de Melendi.

La siguiente canción, “Cenizas a la eternidad”, es una canción que dedica el Cantautor a sus seguidores, a los guerreros a quien agradece el apoyo.

Lo podemos observar ya al inicio de la canción “que este corazón suicida | sólo con vuestras gargantas | va curando sus heridas”.

Alude en esta canción a algo mencionado en las entrevistas que ha ofrecido, no puede hacer rumba, no se siente cómodo con ese género, no se adecua a lo que quiere transmitir ahora. Repasando su música de los inicios dice que sus primeras canciones le producen urticaria, en la canción dice lo siguiente: “y si me tocan las palmas | me da miedo mi pasado”.

Dice que ha encontrado el camino gracias a los fans que confiaron en él cuando empezó en la música y que le han acompañado durante toda su carrera musical.

En cuanto a recursos retóricos destacan la metáfora “por dejarme a mí ser el hilo conductor de una energía tan bonita” y la repetición del verso “quiero ser guerrero”.

La última canción que quiero analizar es “Un alumno más”. El tema de esta canción es cómo todos intentamos encajar sin darnos cuenta de que es mejor ser diferente.

La gente se encierra en sí misma “Nadie habla con nadie | todos son sí mismos”. A lo largo de la canción habla de personas que tienen miedo a mostrarse ante la sociedad.

La primera de ellas es Marta que cree que nadie la querrá por haber perdido un pecho por culpa del cáncer, el segundo, Luca, tiene miedo a confesar a su padre su homosexualidad.

La metáfora es la base de esta canción pues nos define a todos como un alumno de la vida “que tiene miedo, que se sienta atrás y no el primero porque le da miedo no haberse aprendido la lección”.

CONCLUSIONES

A partir del análisis de las canciones de Melendi he podido confirmar, aportando ejemplos, que no realiza un uso del lenguaje convencional como lo hacen otros artistas. Hay artistas cuyas canciones lejos de tener relevancia por la letra se centran en la música, en los gustos del público. Melendi, a pesar de que obviamente se adapta a los gustos del público, tiene un carácter distinto. Trata temas en sus canciones que muchos otros artistas no se atreven a tratar y lo hace de un modo, con un lenguaje y un uso de éste que hace que llegue mejor al público.

Como se ha podido observar a lo largo del análisis de las canciones, Melendi hace uso de unos recursos retóricos, propios de la música pop como autores que he mencionado en el apartado “Poética de la música”. Estos recursos están unidos, en el caso de Melendi a un lenguaje coloquial, llegando a ser en ocasiones vulgar. Un lenguaje que aunque haya gente a quien le pueda molestar es coherente con el estilo de Melendi, con su uso habitual del lenguaje, no únicamente en sus canciones sino el uso del lenguaje que podemos observar en entrevistas. Este lenguaje además hace que el público joven que siga al artista, generalmente un público caracterizado por usar un lenguaje coloquial, llegando a ser vulgar algunas veces, se sienta más representado en las canciones de éste.

En conclusión, mantengo mi idea de que Melendi no realiza un uso neutro del lenguaje en sus obras. Él mismo ha admitido que las letras son para él la parte más importante de las canciones, están muy trabajadas y en el momento de analizarlas se puede observar que efectivamente las letras están muy pensadas, hay un proceso lento detrás que acaban dando como resultado unas canciones peculiares, curiosas y únicas.

BIBLIOGRAFÍA

Historia de la música

- FOUCÉ, Héctor (2005): *La música pop i rock*, Barcelona: Editorial UOC

Poética de la música

- GÓMEZ CAPUZ, Juan (2004): *La poética del Pop: los recursos retóricos en las letras del pop español*. Universidad de Valencia
- RUIZ TARAZONA, Andrés (1976): “El “lied” romántico” en *El País*. Disponible en < http://elpais.com/diario/1976/09/05/cultura/210722427_850215.html> [consultado el 10 de mayo del 2015]
- LÓPEZ OJEDA, Esther (2013): “Literatura y música” en *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, La rioja.
- DIAGO BUSTO, Pablo (2011): “Una introducción a la relación entre música y literatura en las letras hispánicas” en *Oceánide*, C.M.U.S. Profesional de Música de Vigo, núm. 3
- PORTA NAVARRO, Amparo (2007): *Músicas públicas, escuchas privadas. Hacia una lectura de la música popular contemporánea*.

Relación música – sociedad

- MEGÍAS QUIRÓS, Ignacio (2003): *Jóvenes entre sonidos: hábitos, gustos y referentes musicales*, Madrid: INJUVE.

Influencias del artista

- VIANA, Israel (2012): “Melendi: «Ya no me hace falta el porrito de marihuana para componer» en *ABC* [en línea]. Disponible en <<http://www.abc.es/20121114/cultura-musica/abci-entrevista-melendi-porro-coach-201211140829.html>> [Consulta 29 de noviembre de 2015]
- ARGÜELLO, Xabier G. (2006): “Mi mayor miedo es llegar algún día a tener miedo” en *Cambio16* [en línea]. Disponible en <<http://www.galeon.com/arguello/textos/CMELENDI.pdf>> [Consulta 29 de noviembre de 2015]
- GARCÍA, Carmen (2014): “Entrevista a Melendi” en *Eye2Magazine* [en línea]. Disponible en <<http://www.eye2magazine.com/2014/09/entrevista-melendi/>> [Consulta 29 de noviembre de 2015]
- http://www.todomusica.org/antonio_flores/

- <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/veneno.htm>
- http://www.todomusica.org/joaquin_sabina/

Géneros musicales empleados por el artista

- DEL VAL RIPOLLÉS, Fernán (2015): “Propuesta teórica para una sociología de las músicas populares” en *Methodos. Revista de ciencias sociales*, vol. 3, núm. 1.
- MEGÍAS QUIRÓS, Ignacio (2003): *Jóvenes entre sonidos: hábitos, gustos y referentes musicales*, Madrid: INJUVE.
- HERNÁNDEZ-ROMERO, Nieves y Ari F. MAIA (2013): “Músicas populares urbanas, relaciones de género y persistencia de prejuicios. Análisis de la comprensión de seis canciones por jóvenes españoles y brasileños” en *Musiker: cuadernos de música*, núm. 20.