

Reseña de Lluvia y veneno. Bob Dylan y una balada entre la tradición y la modernidad

Paula Zubillaga; Guido Lucaioli

Question/Cuestión, Nro.71, Vol.3, abril 2022

ISSN: 1669-6581

URL de la Revista: <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/>

ICom -FPyCS -UNLP

DOI: <https://doi.org/10.24215/16696581e695>

**Reseña de Lluvia y veneno
Bob Dylan y una balada entre la tradición y la modernidad**

**Review of Rain and poison
Bob Dylan and a ballad between tradition and modernity**

Paula Zubillaga

Instituto del Desarrollo Humano; Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET
Argentina

paulazubillaga@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8256-0877>

Guido Lucaioli

Facultad de Artes; Universidad Nacional de La Plata/ Asociación Profesional de Músicxs/
Asociación Civil Cuchá! Musicxs Platenses Produciendo
Argentina

glucaoli@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3686-0857>

Resumen

La obra que reseñamos aquí, *Lluvia y veneno. Bob Dylan y una balada entre la tradición y la modernidad* (2020), es una versión en castellano, revisada y enriquecida del libro de Alessandro Portelli *Bob Dylan, pioggia e veleno. Hard Rain, una batalla fra tradizione e modernità*, editado en 2018. A diferencia de la versión italiana y según el propio autor, *Lluvia y veneno* dialoga de forma más articulada *con* y *desde* la historia oral. La idea que articula el libro es que el poeta y cantautor estadounidense Bob Dylan ha logrado tender puentes entre la palabra y la imaginación, estableciendo una sensibilidad lingüística y tecnológica modernista sobre la base de una oralidad secular. De esta forma, el músico es presentado como un eslabón entre muchas cadenas que conecta y renueva tradiciones y lenguajes, dándoles un nuevo poder.

Palabras claves: Música; Literatura; Memoria; Oralidad.

Abstract

The work that we review here, *Lluvia y veneno. Bob Dylan y una balada entre la tradición y la modernidad* (2020), is a revised and enriched version in spanish of Alessandro Portelli's book *Bob Dylan, pioggia e veleno. Hard Rain, una batalla fra tradizione e modernità*, published in 2018. Unlike the italian version and according to the author himself, *Lluvia y veneno* dialogues in a more articulated way *with* and *from* oral history. The idea that articulates the book is that the american poet and singer-songwriter Bob Dylan has managed to build bridges between the word and the imagination, establishing a modernist linguistic and technological sensibility on the basis of a secular orality. In this way, the musician is presented as a link between many chains that connects and renews traditions and languages, giving them a new power.

Keywords: Music; Literature; Memory; Orality.

Alessandro Portelli es sin duda uno de los mayores especialistas en Historia Oral a nivel internacional. A pesar de las innumerables iniciativas en las que ha participado,

ciertamente, la mayor visibilidad pública que ha tenido se vincula con su rol como referente en esa área. Su trabajo *Lluvia y veneno. Bob Dylan y una balada entre la tradición y la modernidad*, aunque en estrecho diálogo con la oralidad, forma parte sobre todo de sus otras investigaciones: los estudios culturales y literarios, y la música. Este interés se remonta a la década del sesenta, cuando Portelli trabajó en su primer libro sobre letras de canciones populares y políticas estadounidenses -*Folk Songs* (1966)-, realizó su tesis de licenciatura en literatura estadounidense y empezó a escuchar al joven Dylan, entre otros artistas de gran trayectoria como Pete Seeger. No obstante, no fue hasta el año 2016 que se decidió a escribir sobre el músico y poeta estadounidense, impulsado por una conferencia que debía dar sobre él en la Feria del Libro de Turín de ese mismo año.

La obra que reseñamos aquí es una versión en castellano, revisada y enriquecida de su libro *Bob Dylan, pioggia e veleno. Hard Rain, una batalla fra tradizione e modernità* editado originalmente en el año 2018. A diferencia de la versión italiana y según el propio autor, *Lluvia y veneno* dialoga de forma más articulada *con y desde* la historia oral. Su traducción -a cargo una vez más de Lorena Cardona González- y su posterior edición, ha sido posible gracias a que, al menos desde el año 2002, Portelli ha establecido una estrecha relación con la Universidad Nacional de La Plata y en especial con la historiadora Patricia Flier, directora de la Colección Pasados Presentes de la EDULP -colección a la que se sumó *Lluvia y veneno*-.

La idea que articula el libro es que el poeta y cantautor estadounidense Bob Dylan ha logrado tender puentes entre la palabra y la imaginación, estableciendo una sensibilidad lingüística y tecnológica modernista sobre la base de una oralidad secular. Para el autor, figuras como las de Dylan no pueden ser encerradas en una categoría, puesto que las mezclan, las sobrepasan, por lo que considera necesario repensar las definiciones y los límites del arte y la literatura, disciplina que, luego del advenimiento de las nuevas tecnologías de la palabra en el siglo XX, no puede seguir pensándose en los mismos términos que en el siglo XIX. Recordemos que, en el año 2016, Dylan se convirtió en el primer cantautor en recibir el Premio Nobel de Literatura por “crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”, decisión de la Academia Sueca que llamó la atención de quienes aún no aceptan que la lírica de la canción popular pertenece al campo de la literatura y que Dylan puede ser considerado un poeta. El Nobel no es una mera anécdota, para el autor

de *Lluvia y veneno*, con el galardón, fueron tomadas en serio artes populares consideradas largamente subalternas e inferiores, constituyendo de alguna manera un logro político.

La polémica desatada por el premio no debe sorprendernos si recordamos que, en los años sesenta, también su voz fue una ruptura, en este caso con lo que se había escuchado hasta entonces, tildada por algunos como el “sonido de la ira” o una “voz hostil”, entre otras caracterizaciones. Si bien, como señala Portelli, la voz de Dylan se ha transformado en canónica, tuvo en los inicios de su carrera un impacto disruptivo y, apreciarla, era un acto político, estético y moral.

Lluvia y veneno fue escrito sobre la base de diversas fuentes (reportajes, videos de presentaciones en vivo, entrevistas, intercambios por correo electrónico, discos y letras de canciones) y se apoya en trabajos de historiadores, escritores, antropólogos y sociólogos. Inicia con un prólogo a cargo de P. Flier, quien destaca lo rigurosa, novedosa, y oportuna que resulta esta obra; y con una breve presentación del autor, en la que sostiene que la *hard rain* tan anunciada por la canción asume, en el contexto actual, la forma de pandemia. El libro incluye un apéndice -“Lecciones no aprendidas de la historia”- en el que el autor analiza la balada de 16 minutos que Bob Dylan lanzó en el año 2020 sobre el asesinato de J. F. Kennedy, considerando a la misma como una búsqueda del significado y los usos de la historia y la memoria. Y concluye, de forma acertada, con las letras (en idioma original y traducidas) de algunas de las canciones analizadas a lo largo de la obra: “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”; “Lord Randall”; “Il testamento dell’ Avvelenato”; y “Arsina Ji a la zita”.

“Cantos de inocencia y de experiencia”, primer capítulo del libro, da cuenta de las obras que antecedieron y con las cuales dialoga *A Hard Rain’s A-Gonna Fall*, una de las canciones más importantes del canon musical de Dylan, compuesta e interpretada por el mismo en 1962. Así, da cuenta de *Il testamento dell’ avvelenato*, canción épica-lírica, que se remonta al menos al siglo XVII, adaptada y difundida luego como *Lord Randall*, balada muy popular sobre todo en Escocia e Irlanda en los siglos siguientes. Portelli señala que existen diferentes versiones en toda Europa -catalogó 200 adaptaciones- y sostiene que este texto cultural, esta balada, es una de las creaciones más importantes de la cultura popular europea y estadounidense de los últimos 500 años. Según el autor, reconocer el diálogo, los ecos y disonancias entre la canción de Dylan y la balada tradicional -de la cual toma la estructura y reajusta la historia a un contexto y tiempo diferente-, ayuda a comprender -y a disfrutar- de forma más profunda a

ambas. A partir de este capítulo inicial -y a lo largo del libro-, vemos fundamentalmente que la música popular-folclórica es, para Dylan, una lengua materna a la que recurre para inventar palabras nuevas y propias: se apropia, se alimenta, reutiliza y crea algo nuevo a partir de su imaginación artística. Para Portelli, se trata de una memoria musical profundamente internalizada. De esta forma, Dylan es representado en el libro como un eslabón entre muchas cadenas que conecta y renueva tradiciones y lenguajes, dándoles un nuevo poder.

El siguiente capítulo, “El texto y la voz”, señala que, si bien las interpretaciones de *Hard Rain* están condicionadas por la existencia de un texto, una forma original “auténtica”, fijada y reproducida en copias idénticas, las variantes en vivo nunca son iguales y la canción puede volverse irreconocible, pero esto no significa que se busque introducirle nuevos significados. Lo que hace diferente a Bob Dylan, en parte, es el esfuerzo por ser permanente como texto y efímero como performance, situándose entre la oralidad y la escritura. Portelli nos recuerda que tanto la oralidad como la escritura están atravesadas por una contradicción entre tecnología e ideología: las culturas orales tienen una ideología de la conservación porque no tienen forma de almacenar nada -excepto la memoria- mientras que las culturas de la reproductibilidad técnica de la obra de arte tienen una práctica de la repetición infinita y una ideología de la innovación. Así, Dylan puede versionar sus canciones cada vez que las canta justamente porque sabe que ya están grabadas de forma permanente e inmutable. Gracias a la reproductibilidad técnica de la música, no corre el riesgo de extinción en el paso de una generación a otra que corre la canción popular transmitida sólo por tradición oral.

En “Talking Atomic Blues”, tercer capítulo del libro, Portelli busca referencias y antecedentes de *Hard Rain*, la compara con otras canciones e intenta buscar el significado de esa “dura y cruel” lluvia. El sentido es siempre el de una catástrofe inminente. Subyace un mensaje fatalista y radical, una visión desconsolada que, tras el desvanecimiento de la amenaza del fin del mundo por una bomba atómica, reveló otras implicancias, visiones y significados, la advertencia de otros apocalipsis en progreso o por venir, como por ejemplo los desastres medioambientales producidos por el accionar del hombre.

El último capítulo, “El sentido de la historia”, muestra en un punto que, tanto la historia oral como el folclore, infieren patrones culturales y visiones del mundo a partir de las formas narrativas, de las características lingüísticas, de los errores, de los silencios y de cómo los cambios en la memoria y la performance evidencian el impacto de la historia en los artefactos

culturales socialmente compartidos. Para el autor, la historia de *Lord Randall/ Il testamento dell' avvelenato*, ilumina el proceso de cambio social que produjo la sociedad de clases moderna. La balada tiene sus raíces en el mundo tradicional y se adentra en un tiempo de transición hacia nuevas formas de poder y control. La memoria se va a convertir en ciertas ocasiones en una herramienta de resistencia al nuevo orden. Así, *Lord Randall* abarca la época de auge del mundo moderno, el apogeo de la revolución industrial y su declive, como una época de peligro y supervivencia. Mientras que *Hard Rain* pertenece a una época posterior a la bomba atómica y la Shoá, es decir, a un tiempo en que la extinción de la humanidad se convirtió en una posibilidad real. El futuro que anuncia, por tanto, es más oscuro que el de *Lord Randall*. A diferencia de esta última, no hay un “testamento” que permita vislumbrar una esperanza de futuro. No obstante, como muy bien señala Portelli, esta y otras canciones de Dylan se equilibran con aquellas en las que sí se percibe un futuro de esperanza y solidaridad. El poeta parece haber estado así en una encrucijada entre dos futuros imaginados: entre la desesperación y la esperanza, entre el apocalipsis y la liberación. La tarea asumida por el músico estadounidense a lo largo de su obra, no parece ser otra que generar consciencia y hacer reflexionar a quien lo escuche, de los aspectos dominantes del mundo moderno -el sufrimiento, la pobreza, la corrupción, etc.-.

La obra de Dylan, para Portelli, probablemente pueda ser considerada como el mayor poema modernista de la literatura estadounidense contemporánea. Ciertamente se trata de uno de los artistas que han cambiado nuestra relación con la palabra, afincando sus raíces en la creatividad del mundo de las culturas populares. En sus obras, se posicionan en el centro de la escena las voces de los inmigrantes, los refugiados, los prisioneros, los esclavos, los sobrevivientes de tragedias, los veteranos de guerra, entre otras voces olvidadas, oprimidas y/o marginadas. Dylan claramente es un artista que se encuentra en el cruce entre las diferentes acepciones del término “popular”: en él -y en *Hard Rain*- pueden encontrarse y superponerse lo folclórico -lo transmitido por la memoria y la oralidad de las clases no hegemónicas- y lo popular -lo originado en la industria cultural que circula de forma rápida y generalizada-.

La última obra de Portelli traducida al castellano, *Lluvia y veneno*, es una historia de transmisión, apropiación y adaptación, una historia de cultura oral, poesía y tradición musical. O como lo define su autor en la introducción: “la historia de una obsesión por una canción y sus ramificaciones” (p.17). Podríamos pensar ¿Qué ha significado Bob Dylan y su obra para las

distintas generaciones? ¿cuántos Dylan existen? Ciertamente el que nos ofrece Portelli aquí es sólo un fragmento -aunque interesante y profundo-, a sabiendas de que la vida e interpretación de una obra de arte -y de su autor- es independiente de las intenciones o explicaciones que puede dar el propio artista.

Referencias bibliográficas

Portelli, A. (2020) *Lluvia y veneno. Bob Dylan y una balada entre la tradición y la modernidad*. Buenos Aires: Prometeo. 177 p.