

Revista de pensament musical i difusió cultural en V.O.
ISSN 1989-1938

Inici Edició #049, gener del 2021 2021 y la (L)libertad: una playlist de versiones y per-versiones de Blackbird

EDICIÓ #049, GNER DEL 2021METAMORFOSIS

2021 y la (L)libertad: una playlist de versiones y per-versiones de Blackbird

29 de gener de 2021

IGOR SAENZ ABARZUZA

LA METAMORFOSIS

Al llegar a casa, abrió el paquete que contenía un aeroplano de juguete. Lo besó suavemente. Era Ícaro, le sonreía (Panero, 2018, p.38).

LA METAMORFOSIS (II)

La tierra le dio su cálido abrazo. Por sus venas la sangre ya no fluía, no tenía alma, pero sí más fuerza que nunca. Quién sabe lo que sería. Un árbol o una roca. De vez en cuando el graznido de un cuervo en el bosque o un ruiseñor que se posaba silencioso sobre sus ramas. Cada dos o tres años el calor de una mano (Panero, 2018, p.49).

LA METAMORFOSIS (III)

Merlín, transformado en hiedra, en el grito de los vencejos (Panero, 2018, p.54)^[1].

Introducción

En el año 1968 *The Beatles* sacó a la luz *Blackbird*, escrita por Paul McCartney, como una de las canciones incluidas en el disco doble *The White Album*^[2]. En Euskal Herria, un año después Mikel Laboa cantaría por primera vez *Txoria Txori*^[3], pero no la incluyó en un disco hasta *Bat-Hiru*^[4], publicado en 1974. Hay diferentes versiones sobre el origen y significado del tema compuesto por el músico de Liverpool. Por una parte, está la interpretación avalada por el propio autor, quien afirma que es una canción que hace una clara alusión a los conflictos raciales en los Estados Unidos de América, compuesta cuando McCartney estaba en Escocia. Por otra parte, se especula sobre la elección del título *Blackbird*, mirlo en español, por si esa referencia pudiera hacerse al pájaro que cantaba en las madrugadas de Rishikesh en el

tiempo que pasó junto a sus compañeros profundizando en el aprendizaje de la Meditación Transcendental, técnica abanderada hoy en día mediáticamente por David Lynch, entre otros[5]. En el directo *Chaos & Creation at Abbey Road*[6], el mismo Paul habla de que, cuando él y George Martin eran jóvenes, solían tocar en ciertas ocasiones una pieza de Johann Sebastian Bach, concretamente la *Bourrée* de la Primera Suite en Mi menor, BWV 996. Quizás McCartney pudo escuchar la versión grabada por Julian Bream en 1965[7], el referente de la guitarra y el laúd que nos dejó el pasado 14 de agosto de 2020[8]. Como el mismo *ex-Beatle* (que no *exBeatle*)[9] relata, lo que les gustaba de la obra era que la línea de bajo de la pieza de Bach “dirigiera”, llevara la melodía, que lo grave prevaleciera sobre lo agudo. Así, el resto de notas arpegiadas cumplen una función de relleno armónico, de acompañamiento. Este estilo es el que, según dice Paul McCartney, le dio la idea para construir *Blackbird*. Ese mismo sistema lo usó posteriormente para el tema *Jenny Wren*[10], publicada mucho después, en 2005, en su álbum *Chaos and Creation in the Backyard*.

IMAGEN 1:

<https://pixabay.com/es/vectors/animales-ave-mirlo-2027610/>

Corroborado en una entrevista para GQ, McCartney dice que, como se ha mencionado antes, al escuchar sobre los problemas raciales de los años 60 en los Estados Unidos de América, pensó que estaría bien escribir algo sobre lo que sucedía, por si alguna vez llegaba a alguna de esas personas que estaban atravesando esos problemas y así obtener algo de esperanza. En Inglaterra, se usa *bird* para referirse a una chica, por lo que pensó en una niña negra que estaba pasando por todo esto, y transmitirle así que era su momento de levantarse, tomar esas alas rotas y ser libre[11]. No es la intención de este texto aportar ninguna información nueva sobre esta canción o sobre su creación, tan solo contextualizarla antes de proponer las versiones y per-versiones. Para el que tenga interés en saber qué quiero decir con esto de la per-versión, en el número 44 de *Sonograma Magazine* publicado en octubre del

año 2019, tuve la ocasión de explicar mi apropiación de las ideas de Leopoldo María Panero acerca de la traducción aplicándolas a la música (Saenz, 2019). Volvamos a la *playlist*. La letra de *Blackbird* dice así:

*Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of the dark black night
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of the dark black night
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise*

Hay muchas traducciones disponibles en la red, con ligeras variantes. Pero como pasa siempre, la traducción conlleva interpretación. Prefiero dejarlo así, sin querer posicionarme con una interpretación, versión o per-versión paneresca y que el que lo necesite busque su significado en una traducción, sin fiarse del todo. Con el tema *Lovin' You* de Minnie Riperton sonando de fondo^[12], dice el personaje de Rob Brooks (interpretado por Zoë Kravitz) en el segundo capítulo de la primera temporada de *High Fidelity* que “hacer una *playlist*, es todo un arte. Es como escribir una carta de amor, pero mejor, incluso. Llegas a decir todo lo que quieres decir, pero sin llegar a decirlo. Usas la poesía de otros para expresar lo que sientes”^[13].

Desarrollo: Tema, versiones y per-versiones

Todas las versiones y per-versiones que se proponen a continuación se encuentran disponibles en acceso libre a través de *YouTube*. Como calentamiento, alguien con el que me siento muy identificado hizo un montaje donde puede escucharse la canción durante 10 horas de manera ininterrumpida^[14]. Para los amantes del proceso creativo y con motivo del 50 aniversario, se encuentra la edición de *The White Album* disponible en formato físico y en diferentes plataformas de reproducción de música en *streaming*^[15], la cual incluye interesante material adicional: en *YouTube* están disponibles por ejemplo la toma 28^[16], la demo de Esher^[17] u otra denominada 2018 Mix^[18], pero estas no son versiones de *Blackbird* sino grabaciones extraídas durante el proceso de creación del disco, de trabajo. La canción publicada en el doble álbum en 1968 se podría considerar como “la original”: no quiero usar la palabra “versión 0”, ya que no es una versión sino la que consideraron como la toma definitiva a publicar en *The White Album*, la que el grupo y el equipo de producción dio por buena como “la canción a incluir”. Los amantes del proceso

creativo tienen disponible otro interesante documento con grabaciones de ensayos previos, pruebas, conversaciones o variantes anteriores a la toma buena[19].

Blackbird puede escucharse cambiada de tono en el recopilatorio de 2006 *Love* producido por uno de los considerados como el *Quinto Beatle*, George Martin, quien usa una parte como introducción a otra de las canciones más populares de la banda de Liverpool, *Yesterday*[20]. *YouTube* también aloja varios directos de *Blackbird* interpretada por Paul McCartney en los escenarios a lo largo de los años, como en el Festival de Música de Glastonbury en 2004[21], o tocándola en solitario rodeado de gente en la *Grand Central Station* de Nueva York[22]. El público tan cerca, compartiendo esa experiencia, viviendo su momento sin mascarilla ni miedo al desconocido de al lado... el verlo produce una sensación de nostalgia por lo que este virus también nos ha arrebatado.

Eddie Vedder[23], líder de *Pearl Jam* que desde hace años compagina esta labor con sus proyectos en solitario, versionó *Blackbird* en la película-documental que se hizo sobre uno de sus proyectos en 2008, *Water on the Road*. El momento mágico de esta versión sucede más o menos hacia la mitad, cuando el público, tras empezar el propio Vedder a silbar como un pájaro, empieza de manera espontánea a imitar sonidos de aves, pasando los asistentes a ser parte de la interpretación en ese momento único afortunadamente grabado y disponible para poder disfrutarlo, un bello un paisaje sonoro.

Dos versiones jazzísticas instrumentales: la versión en trío del pianista de jazz Brad Mehldau[24] e incluida en el álbum de 1997 *The Art of the Trio, Vol. 1*, con Jorge Rossy a la batería y Larry Grenadier al contrabajo, incluye, casi como si fuera un *standard*, un solo de Mehldau para volver al tema de nuevo y acabar con una coda final con *fade out* realizada solo con el piano. Dentro del jazz pero en otro polo más virtuosístico, Hiromi Uehara[25] ofrece una versión de *Blackbird* en su disco *Spectrum*, de 2019, ella sola al piano, con más licencias que la de Brad Mehldau.

Cantada *a capella*, *Blackbird* fue versionada por los *King's Singers*[26], en una de sus múltiples formaciones desde la creación del grupo en 1968. En esta grabación, participan los contratenores David Hurley y Robin Tyson, el tenor Paul Phoenix, los barítonos Philip Lawson y Christopher Gabbitas y el bajo Stephen Connolly. Merece la pena ver el audiovisual completo denominado *From Byrd To The Beatles*[27], hora y media con música desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Un recorrido, no en orden cronológico, que comienzan con *Haec Dies* de William Byrd y acaban con la grabación de *Spem in Alium* de Thomas Tallis, registrando por pistas las 40 partes compuestas para ocho coros de cinco voces. También *a capella*, el brasileño *Trio Esperança*[28] formado en 1958, diez años antes que los *King's Singers* pero que conservan su formación original, tienen una versión a tres voces publicada en 2009, perteneciente a otro proyecto que propone otro recorrido musical, en este caso *De Bach Á Jobim*.

Dos versiones de voces con solera: Sarah Vaughan[29] registró en 1981 *Blackbird*, en una grabación acústica con un punto *funky* ochentero. Otra leyenda, en este caso Bettye LaVette[30], per-versionó el tema (siempre en términos panerescos) de manera libre y con toques de *soul*, canción que cierra su álbum denominado *Blackbirds* de 2020. Y dos versiones en directo a piano y

voz. La primera es de Alicia Keys[31], respetuosa con la original armónicamente, contiene pequeños cambios en la letra, recogida en su *One Night Only Event With Alicia Keys* de 2011. La otra, la interpretada por Jon Batiste[32], en directo en *The Late Show with Stephen Colbert*. Con una introducción propia, conserva la idea de Bach que inspiró a McCartney sobre la línea de voz. Empieza cantando directamente desde “*Blackbird fly, blackbird fly. Into the light of the dark black night*”. Y tras otro momento instrumental, acaba cantando las seis últimas líneas de la letra de McCartney.

Para acabar con las propuestas, dos (que son tres) per-versiones “a solo” realizadas con patrones diferentes. La primera la de Bobby McFerrin[33], elegida entre uno de sus videos que tiene con actuaciones en directo, cantándolo todo, acompañamiento, letra, puro estilo McFerrin. En la segunda, se puede ver y escuchar al multi-instrumentista Jacob Collier[34], haciendo uso de sus múltiples efectos vocales y de su destreza en el manejo de la tecnología para crear armonías y su poder de convocatoria y participación fundamental en su directo, como por ejemplo en el video disponible de su actuación en el *Bluebird Theater* de Denver. Y en la segunda per-versión que propongo de Collier[35], único músico que repite y última de mis propuestas, un directo en *Casa Bertallot*, sin público: merece apreciar su idea, una vez más su uso de *plugins* de armonía, su creatividad sobre un tema tan versionado, puro talento técnico y artístico, aunque, para gustos los colores. Qué decir de este músico que, pese a su juventud, su versatilidad no ha dejado de ser reconocida con premios pero, sobre todo, con cada vez más seguidores, ya que no deja de crecer y sorprender.

Coda

En las Traducciones/Perversiones de Leopoldo María Panero (2011, p.248), aparece recogido el siguiente poema del *Nonsense Alphabet* de Edward Lear sobre la letra M:

*M, was a Magpie,
Black and white too,
He opened his Wings,
And away he flew.*

A este texto, le acompaña la siguiente Traducción/Perversión de Panero:

*La M era un Mirlo más bien negro
que para nada en el cielo volaba
y volaba, volaba, volaba.*

Dice Faye (interpretada por Rooney Mara) en *Song to Song* (2017), de Terrence Malick, recordando lo que tuvo con BV (papel caracterizado por Ryan Gosling): “Me olvido de qué soy. De quién soy. Estás lejísimos. Moriré si no vienes pronto. No quiero ver los pájaros del cielo porque te extraño, porque los mirabas conmigo. Ven, sálvame de mi corazón enfermo”[36].

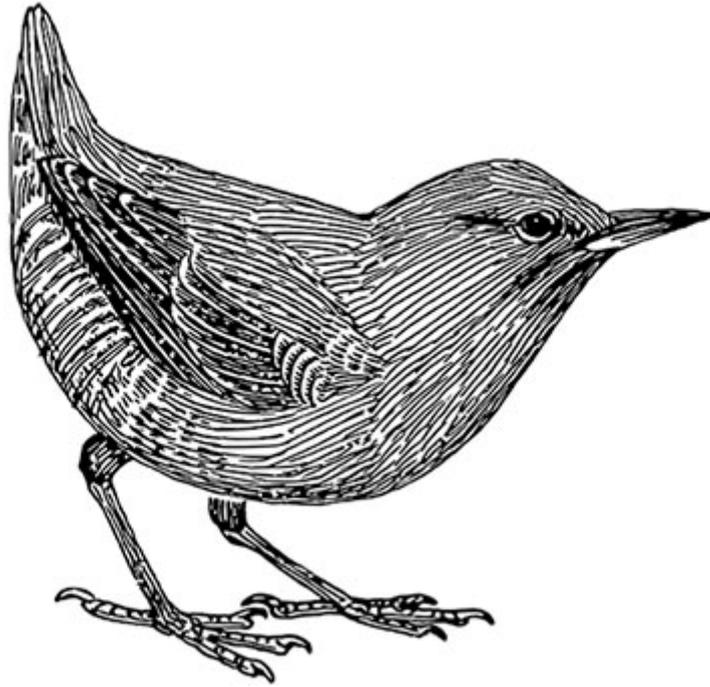

IMAGEN 2:

<https://pixabay.com/es/vectors/animales-ave-mirlo-2027612/>

Que el 2021 nos alumbre el camino para recuperar la Libertad con mayúsculas y la libertad de las pequeñas cosas, sanar las heridas y enderezar las alas que a muchos se nos han roto, porque sin alas, no somos. Decía al inicio que *Txoria Txori* se estrenó en 1969, creada por Mikel Laboa sobre una letra de Jose Antonio Artze y que todo vasco parlante conoce. Ya ha pasado a ser un emblema, un himno, una canción popular que trasciende al tiempo y al autor, imposible mayor gloria para Laboa. Su letra dice:

*Hegoak ebaki banizkion
nerea izango zen,
ez zuen aldegingo.
Bainan,
honela
ez zen gehiago txoria izango
eta nik...
txoria nuen maite.*

La Web de la Cátedra Mikel Laboa^[37] de la UPV/EHU propone la siguiente traducción/interpretación al castellano:

*Si le hubiera cortado las alas
hubiera sido mío,
no hubiera escapado.
Pero así,
hubiera dejado de ser pájaro.
Y yo...
lo que yo amaba era al pájaro.*

Blackbird y *Txoria Txori* nos hablan de lo mismo, de (L)ibertad. Al final de *Jojo Rabbit* (2019), tras bailar, se proyectan estas palabras de Rainer Maria Rilke: “Deja que todo pase/La Belleza y el Terror/Tú sigue adelante/Ningún

sentimiento es definitivo”[38]. Los 4 minutos de Joaquin Phoenix en la escena final de *I’m Still Here* (2010)[39], esos 4 minutos exactos resumen cómo me estoy sintiendo (y seguro que muchos de los lectores también) con todo esto de la COVID-19 y lo que a cada uno de nosotros ha supuesto en diferentes ámbitos de nuestra vida de manera colateral. Aunque vaya a haber un antes y un después de esta experiencia vivida, hay que emprender el vuelo, “y volaba, volaba, volaba”, “eta nik... txoria nuen maite”, “blackbird fly”.

* * *

BIBLIOGRAFÍA

- PANERO, Leopoldo María. *Traducciones / Perversiones*. Madrid, Visor Libros, 2011.
- PANERO, Leopoldo María. *Poesía Completa (1970-2000)*. Madrid, Visor Libros, 2018.
- SAENZ, Igor. Jançu Janto y el acto creativo de la traducción paneresca como per-versión. *Sonograma Magazine*, 44. Recuperado de <https://sonograma.org/2019/10/jancu-janto-y-el-acto-creativo-de-la-traducccion/>

* * *

[1] Estos tres poemas sobre la metamorfosis se encuentran en el libro *Así se fundó Carnaby Street* de Leopoldo María Panero, recogidos también en su *Poesía Completa (1970-2000)* (2018).

[2] Blackbird (Remastered 2009) (17 de junio de 2018). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Man4Xw8Xypo>

[3] Web sobre Mikel Laboa de la UPV/EHU que incluye letra y traducción de Txoria Txori, Cátedra Mikel Laboa. Recuperado de <http://www.ehu.eus/mikellaboa/es/canciones/buscar/t>

[4] Referencia al Disco Bat-Hiru de la Web de la Cátedra Mikel Laboa de la UPV/EHU. Recuperado de <http://www.ehu.eus/mikellaboa/es/grabaciones/bat-hiru>

[5] Meditación, Creatividad, Paz – Documental David Lynch (21 de julio de 2016). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=OT43H3r5oOc>

[6] Paul McCartney: Chaos and Creation At Abbey Road (22 de enero de 2011). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9elQeVfrLOo>

[7] Lute Suite No. 1 in E Minor, BWV 996: V. Bourrée (17 de febrero de 2017). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=izameCUFFPo0>

[8] Muere a los 87 años Julian Bream, una leyenda de la guitarra clásica (14 de agosto de 2020). Recuperado de <https://scherzo.es/muere-a-los-87-anos-julian-bream-una-leyenda-de-la-guitarra-clasica/>

[9] Fundéu BBVA en Colombia: “ex-Beatle”, mejor que “exBeatle”. La Información. (19 de abril de 2012). Recuperado de https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/fundeu-bbva-en-colombia-ex-beatle-mejor-que-exbeatle_QA8nJWmSIWs7h2PJyJ2hH2/

[10] Jenny Wren (3 de agosto de 2018). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=wubCa3JZdEk>

[11] Heath, Chris (septiembre de 2018.) GQ. The Untold Stories of Paul McCartney. En la entrevista escrita, hay un video disponible (Recuperado de <https://www.gq.com/video/watch/paul-mccartney-breaks-down-his-most-iconic-songs>) donde Paul McCartney dice literalmente esto sobre

Blackbird: “*Blackbird, I was sitting around with my acoustic guitar, and I’d heard*

about the civil rights troubles that were happening in the 60s, in Alabama, Mississippi, Little Rock in particular, so that was in my mind, and just thought, it'd be really good if I could write something, that, if it ever reached any of the people going through those problems, it might give 'em a little bit of hope. So, I wrote Blackbird. And in England, a bird is a girl, so I was thinking of a black girl going through this, you know, now is your time to arise, set yourself free, and take these broken wings”.

[12] Lovin' You (8 de agosto de 2018). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=KhaUnHJjS8A>

[13] Veronica West y Sarah Kucserka. High Fidelity. temporada 1, capítulo 2. Este texto se puede escuchar al inicio del capítulo, entre el siguiente margen de tiempo de su versión en castellano: 00 min 37 s, a 1 min 2 s.

[14] Blackbird by The Beatles for 10 Hours (19 de noviembre de 2018). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EoAgiYRM0EE>

[15] The Beatles (White Album) Anniversary Releases. Recuperado de <http://thebeatles.lnk.to/WhiteAlbum>

[16] Blackbird (take 28) (8 de noviembre de 2018). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=LjfFWgEZvdA>

[17] Blackbird (Esher Demo) (8 de noviembre de 2018). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=vADADQYuyIU>

[18] Blackbird (2018 Mix) (8 de noviembre de 2018). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=c5GCNDw4X_0

[19] The Beatles – Blackbird (Rehearsals) (28 de diciembre de 2017). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=rOo7EFZ9NLE>

[20] Blackbird / Yesterday (17 de junio de 2018). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=bAILuXXV0bw>

[21] Paul McCartney – Blackbird (Live) (17 de enero de 2009). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=RDxfjUEBT9I>

[22] Paul McCartney 'Blackbird' (Live from Grand Central Station, New York) (8 de septiembre de 2018). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=DJ_WKhveSm8

[23] Blackbird – Water on the Road – Eddie Vedder (3 de marzo de 2016). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=pCB5ystlDKU>

[24] Blackbird (23 de enero de 2017). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=VxzWDnfgZzY>

[25] Hiromi – Blackbird (Official Audio) (23 de agosto de 2019). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PUC3gm4KA_o

[26] The King's Singers – Blackbird (24 de julio de 2009). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ywkarAwB0W8>

[27] The King's Singers – From Byrd To The Beatles (20 de marzo de 2011). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5ovMvbG0vOE>

[28] Blackbird (31 de enero de 2019). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=c6c984Qauow>

[29] Blackbird (8 de noviembre de 2014). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=gQlhC_8CwJU

[30] Bettye LaVette – Blackbird (Audio) (27 de agosto de 2020). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uP81P0OF_II

[31] Alicia Keys – Blackbird (Piano & I: AOL Sessions +1) (1 de julio de 2011). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=JrTbf_ws9ls

[32] Jon Batiste Performing Blackbird – 09 FEB 2016 (10 de febrero de 2016).

- Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=H46yXW4qR_M
- [33] Blackbird (Live) (8 de noviembre de 2014). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=7v8uzMFb74M>
- [34] Jacob Collier – Blackbird (full song) (24 de Agosto de 2017). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=t1OQrI1oUV8>
- [35] Jacob Collier plays Blackbird live at Casa Bertallot Radioshow on www.bertallot.com (28 de noviembre de 2016). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Zt9WUV30VE8>
- [36] Terrence Malick. Song to Song. 2017. El texto citado se puede escuchar entre el siguiente margen de tiempo de la película de su versión en castellano: desde 1 h 24 min 12 s, a 1 h 25 min 35 s.
- [37] Web sobre Mikel Laboa de la UPV/EHU que incluye letra y traducción de Txoria Txori, Cátedra Mikel Laboa. Recuperado de <http://www.ehu.eus/mikellaboa/es/canciones/buscar/t>
- [38] Taika Waititi. Jojo Rabbit. 2019. El poema aparece en el final de la película, en inglés: “*Let everything happen to you/Beauty and terror/Just keep going/No feeling is final.*” Desde 1 h 43 min 01 s, a 1h 43 min 13 s.
- [39] Casey Affleck. I’m Still Here. 2010. Desde 1 h 42 min 02 s, hasta 1 h, 44 min, 02 s.