

DE LAS CRISIS, DE LOS PARADIGMAS Y DE LA BANDA
DE LOS CORAZONES SOLITARIOS DEL SARGENTO PIMIENTA

Freddy Mauricio Montero M.*

Mucho se habla hoy de una crisis de paradigmas en el modelo de vida occidental. Pero ¿a qué se hace alusión cuándo se habla de tal crisis?, ¿qué es lo que se debe de entender por paradigmas?

En 1962 Thomas Kuhn publicó un libro llamado Las Nuevas revoluciones científicas en el mundo contemporáneo, que llegó a traer el asunto de los paradigmas al tapete de discusión. Desde su perspectiva, los paradigmas eran

“realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”
(Torres E.1993 :6).

Estos paradigmas de consenso universal tienden con el tiempo a quebrarse, creándose así un estado de polémica y búsqueda de nuevas explicaciones para restablecer el consenso bajo un nuevo modelo. A este proceso abierto de entropía es a lo que Kuhn denominó “crisis de paradigmas”.

Aunque el enfoque original de Kuhn se orientaba hacia la visualización del cambio de consenso universal en la comunidad científica, pronto se habló de diferentes tipos de crisis de paradigmas: artísticos, económicos, filosóficos, ...

En los círculos intelectuales avanzó una concepción de la realidad del “Hombre actual” radicalmente diferente a la primaba anteriormente; necesitaban bautizar aquellos nuevos tiempos de

* * Estudiante del Departamento de Antropología de la Universidad de Costa Rica.

cambio y apareció así el término “Postmodernismo”

El término “Postmodernidad” fue puesto en boga en nuestros tiempos por François Leotard en su libro La Condición Postmoderna (1986), donde éste desarrolló una crítica a la pictórica y a la narrativa vanguardista tradicional, haciendo un corte entre las concepciones humanistas de la Era Moderna y la Nueva Era emergente. Leotard considera que el hombre moderno fue el responsable de dos guerras mundiales, del exterminio en masa de seres humanos en campos de concentración y del abuso desmedido del medio ecológico.

Asimismo, distinguía al hombre postmoderno como un individuo poseedor de una consciencia renovada, desengañado del racionalismo tecnológico y preocupado por los problemas de la marginalidad mundial (Torres E. 1993 :6).

EL PERIODO DE LA POSTGUERRA: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE SER HUMANO

La Segunda Guerra Mundial cambió profundamente la relación que Europa mantenía con la comunidad mundial y viceversa. La maduración del sistema capitalista hizo necesario flexibilizar el marco de acción de los países desarrollados tecnológicamente en relación con el Tercer Mundo, el mantenimiento de colonias en ultramar ya no era algo práctico desde un punto de vista económico.

Durante los años cincuenta y sesenta se suscitaron los procesos independentistas en África, Asia y en los últimos bastiones coloniales del continente americano. Estas independencias se inscriben en un marco político-institucional formal, pues los lazos de dependencia económica no cesaron, sino que en muchos casos más bien se profundizaron.

En Europa y el resto de países desarrollados, la incorporación de la fuerza de trabajo femenina durante y después de la Segunda Guerra Mundial, contradecía las bases ideológicas de la concepción del ser humano occidental. La sociedad industrial había creado necesidades materiales para la clase media, que impulsaban a las amas de casa al mercado laboral:

"En buena medida la oleada inicial de mujeres casadas hacia el mercado de trabajo se debió al deseo de comprar una serie de artículos específicos que se consideraban importantes para mantener un nivel de vida decente en la llamada sociedad de opulencia"(Harris M.1981:101).

Harris nos indica que la supervivencia misma de la paternidad de clase media se vio condicionada a la participación económica de la mujer en el seno del hogar.

La participación económica femenina dentro del sistema mercantil tradujo la necesidad de éste y otros grupos minoritarios de participación real en el proceso de toma de decisiones. Señala Harris que:

"La liberación homosexual acompañó a la de la mujer porque cada movimiento representa una faceta diferente del derrumbamiento del imperativo marital y procreador y de la familia dominada por el varón proveedor" (Harris M.1981 :125).

De esta forma la reivindicación de los grupos minoritarios empezó a desafiar abiertamente por primera vez a la sociedad patriarcal y a su concepción de familia asociada.

Por otro lado, el rápido avance tecnológico posterior a la Segunda Guerra Mundial fue mejorando intensamente los sistemas de comunicación y transporte, los que acercaron aceleradamente a las comunidades del mundo, coadyuvando a una mayor identificación cultural entre unas y otras. La formación de una comunidad mundial altamente interrelacionada era una

realidad. Las comunidades aisladas eran cosa del pasado.

LA JUVENTUD EN LA SOCIEDAD INDUSTRIALIZADA (1950-1960)

Para inicios de los años cincuenta, las poblaciones estudiantiles y juveniles de los países desarrollados mantenían una actitud poco crítica frente a la sociedad que les rodeaba. Para finales de década aparece en los Estados Unidos la denominada “Beat Generation”, la que fue una generación de jóvenes inclinados por el Budismo y el estilo de vida de los negros ; adoptaban el lenguaje, la música y las costumbres del ghetto en un intento de hallar su propia identidad. Aunque esta generación ha sido criticada por no haber tenido objetivos definidos, constituye un precedente claro de los movimientos hippies de los sesenta (Adams W.P. 1983 :371).

La organización y lucha de los afroamericanos por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos durante los sesenta llegó a concretarse en un movimiento generalizado de minorías que para inicios de los años setenta incluía a estudiantes, chicanos, mujeres y homosexuales.

Muchos jóvenes blancos influidos por la lucha de los afroamericanos y por los escritos de Herbert Marcuse, propugnaban por una izquierda que anunciaba la “Revolución Americana” y manifestaba su intención de crear una guerrilla urbana que luchase en contra del “establecimiento institucional”(the establishment). Otros grupos de jóvenes influidos por la “Beat Generation” trataban de experimentar formas de vida comunitaria que remplazara a la familia nuclear tradicional (Adams W.P. 1983 :393).

Estas transformaciones en el seno de las sociedades industrializadas variaron el modo en que la

gente veía su entorno cultural. Las vestiduras se hicieron más informales, los hombres se dejaron el cabello largo y las mujeres empezaron a usar pantalones ; Bob Dylan cantaba The times they are a Changing y de hecho el mundo entero parecía cambiar radicalmente.

1967: EL AIRE DE LOS NUEVOS TIEMPOS

LOS BEATLES Y EL SARGENTO PIMIENTA

Para 1967 el pop simple de inicios de los sesenta se desvanecía ante los adelantos creativos de los Beatles, Jimmy Hendrix y otros artistas e intelectuales ; soplaban los aires de un nuevo nivel de consciencia juvenil que luego encontraría su punto álgido en la propagación del hippismo y en los eventos que tomaron lugar en el mayo del 68 francés. El pop llegó así a representar una serie de valores revolucionarios que proponían a la juventud como el actor principal del cambio social.

En este contexto, la importancia del Sargento pimienta radica en que la música de este álbum llegó a representar un himno generacional que movilizaba a los jóvenes a comprometerse con el ideal de construir un paraíso propio, basado en los principios de la psicodelia, de la paz y del amor.

El álbum se inició con la grabación de la pieza La banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, escrita por Mc´Cartney. De éste surgió la idea de darle vida a aquella Banda imaginaria, recrear un espacio imaginario en el cual era La Banda del Sargento Pimienta la que tocaba y no Los Beatles. Para aquel momento, Los Beatles ya habían contratado a unos artistas para desarrollar la portada del álbum, pero la idea de Mc´Cartney cambió la dirección del proyecto.

George Martin productor general de La Banda recuerda:

“Los Beatles insistían de que todo para Sargento Pimienta debía ser diferente, así que todo fue distorsionado, llevado a sus extremos, altamente cargado o tratado con excesiva ecualización. Colocamos micrófonos bajo las campanas de los instrumentos de metal e incorporamos audífonos a los violines. Aumentamos el eco de las voces y las procesamos a través de un circuito de parlantes hacia el interior de un órgano musical hammond. Usamos osciladores gigantes para variar la velocidad de los instrumentos y las voces, y cortamos cintas magnetofónicas en pedazos para pegarlas de nuevo con el fin de crear sonidos anteriormente jamás escuchados” (Martin Apple Records 1987).

El álbum completo fue concebido por el grupo como una sola unidad, un sólo concierto de “la banda imaginaria” sin ningún tipo de interrupción, “tal si fuese una novela o una película : cada surco seguía al otro como si fuera un sueño disolviéndose en el siguiente” (Rivera 1997 p.1); nunca antes en la historia del rock se había llevado a cabo una “Opera” de corte moderno. El LP completo mantiene una sola unidad temática y espiritual de principio a fin; existe a lo largo de la obra un viaje continuo entre una realidad onírica inherente y una consciencia del presente:

“Este disco es un paseo a través del recuerdo, pero alternado con una conciencia del presente, o sea del momento cultural que se respiraba, proponiendo alternativas basadas en el simple, aunque imposible, hecho de volver a ser niños”(Revilla J.1994:39-41).

Sobre las influencias musicales de los artistas para la producción del álbum, tenemos lo siguiente:

“Musicalmente el disco era una exploración, un viaje a través de toda la historia de la música, extrayendo elementos a la más libre elección, mezclándolos y consiguiendo unos resultados riquísimos, que los historiadores de música más cultos y clásicos no tardaron en halagar; el pop se había vuelto adulto combinando ruido de guitarras rockeras con orquestas clásicas, con bandas populares de circo, con efectos electrónicos. Con el eclecticismo propio de las comunidades bohemias y hippies de San Francisco”(Revilla J. 1994 :40-41).

Existía en Inglaterra durante aquellos años la moda de vender antigüedades militares victorianas con nombres despampanantes, de allí el nombre de “la banda Imaginaria” y el uso de uniformes militares alegóricos (Rivera A.1997:1).

Las ideas musicales de los Beatles siguieron un rumbo de progreso y de sofisticación en cada álbum que se creaba. Para dar una idea de lo anterior, la grabación del primer álbum de la banda Please please me tomó 585 minutos, mientras que la grabación del álbum Sargento Pimienta tomó 700 horas, o sea un total de 129 días (Rivera A.1997 :1).

DISEÑO DE LA PORTADA DEL SARGENTO PIMIENTA

La portada del álbum fue diseñada por el artista surrealista-pop Peter Blake, siguiendo las indicaciones precisas de Lennon y Mc`Cartney. Blake recuerda:

“La idea sería que Los Beatles eran otra banda dando un concierto. Paul y John me dijeron que me imaginara que la banda acababa de terminar de dar su presentación, tal vez en un parque. Entonces se me ocurrió a mí que debería de existir una multitud de personas de pie detrás de ellos, y así se desarrolló la idea con el collage. Yo les pedí que me hicieran una lista de gente que les gustaría que asistieran a aquella presentación imaginaria. Los personajes de John eran interesantes, incluían a Jesús, a Ghandi y a Hitler, pero esto fue unos cuantos meses después del furor norteamericano debido a las declaraciones de John acerca de Jesús, así que tuvieron que ser desechados. La lista de Harrison eran puros Gurus. Ringo por su parte me dijo -lo que digan los demás está bien conmigo-, él no quería ser molestado”(Blake Apple Records 1987).

Ya en 1967 los integrantes de Los Beatles sentían que estaban cambiando, el mundo cambiaba a su alrededor y por lo tanto ellos también. Sentían que lo que estaban produciendo era radicalmente diferente a lo que se había producido con anterioridad. Ringo, a treinta años de distancia, nos dice:

“Tal vez en otros discos había mejores canciones, pero era el momento adecuado y la actitud adecuada. Estaba en el aire que el mundo trataba de cambiar”(Rivera A. 1997:1).

Los Beatles empezaban a ver su labor artística previa de forma independiente a la que producían para el 67, el nacimiento de la banda imaginaria del Sargento Pimienta quebró la visión que los artistas tenían sobre sí mismos en relación al pasado y el futuro. En el collage, a la derecha de Los Beatles vestidos con sus uniformes victorianos, aparecen ellos mismos vestidos como solían aparecer en las presentaciones anteriores a 1967; es evidente que Los Beatles ya no se identificaban a sí mismos con esa fase inicial de pop simple que tanto los había caracterizado.

La portada del Sargento Pimienta nos ofrece un compendio hermoso de la visión que estos artistas tenían del pasado y de los nuevos tiempos, su interpretación de los nuevos valores que se gestaban y de la nueva interrelación del planeta entero como una única comunidad.

Aparecen en el collage elementos culturales de diferentes partes del mundo, que retaban al ser humano occidental a reconocer que el planeta ya no era solamente Europa: tenemos una figura de piedra japonesa, una muñeca de cuatro brazos de la India, un candelabro mexicano y una pipa de tabaco árabe.

La relación entre Oriente y Occidente es profunda: además de tres gurus indúes, encontramos a Ghandi y el psicólogo Carl Jung. Este último fue uno de los primeros intelectuales europeos que sintetizó el misticismo oriental con el racionalismo occidental.

También es bastante significativo que Ghandi, líder máximo de la emancipación de la India, aparezca en el collage a tan solo 18 años del final de la guerra de independencia con Inglaterra; el

glorioso “British Empire” parecía ya ser cosa de un pasado remoto.

Aparece también una amplia gama de actores y actrices del cine, desde Oliver Hardy (de El gordo y el Flaco) hasta Marilyn Monroe. El uso de personajes irreales del cine al lado de actores históricos como Karl Marx y David Livingstone implica dos puntos importantes:

Se confunde la historia con la fantasía, como un medio de desvirtuar el modelo cartesiano de realidad. Los Beatles nos hacen preguntarnos ¿qué es lo real, qué es la fantasía, quién es más real, Karl Marx o Marlon Brandon?

Al absorber los símbolos dominantes de Hollywood, el collage logra fusionarlos con la originalidad de los artistas, dándoles así una simbología distinta. De esta manera mediante el uso de estos símbolos en un contexto diferente, se hace una negación del orden establecido y se realiza un contra-ataque hacia el consumismo.

CRITICA AL RACIONALISMO OCCIDENTAL

El pensamiento del ser humano Occidental ha estado marcado a través del tiempo por una fe entrañable en la racionalidad, la que tiene unas raíces muy profundas en la historia del pensamiento occidental. En el siglo III A.C. decía Platón que “el orden racional del alma es lo primordial para alcanzar el conocimiento”(Blackburn S. 1996:289).

Con el inicio de la Ciencia Experimental en el siglo XVII, los investigadores europeos volvieron su vista al análisis exhaustivo de la naturaleza, usando como herramienta fundamental el método analítico de razonamiento (Capra J.1985:56).

En 1637 con la publicación de El Discurso del Método, René Descartes instauró la duda radical de toda verdad posible como fundamento para la comprobación empírica de todos aquellos enunciados que se considerasen como “reales”,

“En virtud de esta visión, Descartes quedó firmemente convencido de la certeza de los conocimientos científicos y se decía a sí mismo que su vocación era distinguir la verdad del error en todos los campos de estudio” (Capra J. 1985:60).

Pensaba Descartes que en la materia no existía ningún tipo de espiritualidad, creía que la mente humana era cualitativamente mejor que el cuerpo,

“Por consiguiente, afirmó Descartes que: el concepto de cuerpo no incluye nada que pertenezca a la mente, y el de mente nada que pertenezca al cuerpo. La distinción que Descartes hizo entre la mente y el cuerpo ha calado hondo en la civilización occidental” (Capra 1985 p.62).

Descartes implantó en Occidente la concepción de que existía en la naturaleza un tiempo y un espacio absoluto, verdadero y matemático, los cuales fluían uniformemente de manera racional y eran susceptibles de ser aprehendidos (Capra J.1985:69). La existencia material era concebida como una máquina que funcionaba de manera coherente, sin vida ni voluntad propia.

El paradigma cartesiano de la naturaleza se mantuvo incólume en su pedestal de trescientos años, hasta que en el siglo XX los avances en la física cuántica favorecieron nuevas explicaciones de la realidad.

Por otro lado, el excesivo racionalismo en Europa, se había traducido durante el siglo XIX en un acelerado avance industrial y en una mercantilización de las relaciones humanas:

“si bien Europa tenía una misión racional, la misión de constituir una sociedad subjetiva, de hecho ha terminado no solo por olvidar su objetivo, sino por hacer lo

contrario. Europa ha utilizado las ciencias y la filosofía para fines opuestos a los que estaban destinadas. Ciencia y técnica se han convertido en instrumentos para naturalizar al hombre, para hacer de él una cosa objetivada” (Abbate M.1968:33-34).

Las exigencias sociales hacia el consumo como fórmula mágica para la felicidad y la proliferación de profesiones y empleos enajenantes, empezaban a crear en el ser humano de la gran ciudad industrial un tipo de soledad jamás experimentada anteriormente por la humanidad,

“Después de haber trabajado duramente para vivir, la mayoría de los hombres pertenecientes a las sociedades industrializadas de hoy no están en condiciones de gozar del fruto de las luchas sociales y del progreso técnico -es decir, el tiempo libre cada vez mayor que se pone a su disposición- porque no pueden utilizarlo del único modo que le daría sentido, o sea viviendo su propia vida, sino que se los induce a servirse de él de un modo que reproduce y legitima, como dice Marcuse, el dominio que sobre ellos ejerce el mundo de la producción y del consumo” (Abbate M.1968:63-64).

A finales de la Primera Guerra Mundial, aparecieron las primeras manifestaciones artísticas en Europa que criticaban abiertamente la concepción racional de la vida y la naturaleza. En 1916 aparece El Dadaísmo (nombre que se deriva de las primeras palabras que llega a pronunciar un niño), movimiento artístico que declaraba la ausencia de toda significación racional; buscaba volver a las manifestaciones más profundas y puras del ser humano. Dentro de esta misma tendencia surge también el Arte Surrealista, el cual definía desde una perspectiva irracional los límites de la realidad misma. La poesía industrial se fue haciendo cada vez más surrealista y más irracional. Los artistas europeos de inicios del siglo XX sentían que “el paradigma racional de la vida” se había agotado.

En muchas de las letras del álbum El Sargento Pimienta, encontramos una crítica surrealista de altas proporciones, dirigida a la fe occidental en la Razón. Se utiliza una poesía altamente concreta,

que mediante alusiones irracionales exagera el lado visual de las cosas; en otras palabras, por medio de la poesía concreta la irrealidad toma un estatus de realidad inherente. En Lucy in the sky with diamonds Lennon nos introduce a un mundo dantesco-surrealista¹ de la siguiente manera:

“Imagínate que vas en un bote en un río,
con árboles de mandarina bajo un cielo de mermelada.
Alguien te llama, te volteas despacio,
es una chica con ojos de caleidoscopio.
Flores de celofán verdes y amarillas,
de penacho sobre tu cabeza.
Buscas a la chica con el sol en sus ojos,
y ya se ha ido”².

Mucho se ha insistido en la supuesta relación entre las iniciales del tema Lucy in the sky with diamonds y el LSD; puede ser que ésta realmente exista, pero debemos de recordar que los Beatles la han desmentido en varias ocasiones. Respecto a lo anterior Paul Mc´Cartney se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Nosotros no habíamos pensado en eso. Lo que pasó fue que el hijo de John, Julian, hizo en la escuela un dibujo, y cuando lo trajo a casa, John dijo: ¿qué es eso ?, y él contestó: “es Lucy en el cielo con diamantes” (Revilla J.1994:41).

La composición de Lucy in the sky with diamonds representa el punto álgido del estilo surrealista de la obra, la cual se encuentra relacionada directamente con el collage y con el tema

¹Existe una similitud formal contundente entre el viaje en barca de Virgilio y Dante en aguas del II infierno y el tema Lucy in the sky with diamonds; en ambas se emplea una poesía altamente visual y concreta, con la diferencia de que en Dante la temática se expresa de forma lúgubre y en los Beatles se hace de forma psicodélica (ver: La Divina Comedia, canto VIII de la cantiga primera).

²Original: “Picture yourself in a boat on a river, with tangerine trees and marmelade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Celophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she’s gone”.

general tratado por los artistas,

“La superposición de imágenes disímiles nos obliga a hacer volar la imaginación y tiene muchísimas conexiones directas con Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, por la lógica, más bien ilógica empleada para la construcción de las imágenes, todo arropado con un bello arreglo de clavicordios, sonidos imaginarios y ecos para las voces, creando un mundo de sensaciones cristalinas y vividas como caleidoscopios” (Revilla J.1994:41).

En el tema A day in the life (Un día en la vida), Lennon y Mc’Cartney critican la necesidad del ser humano occidental por definir, contabilizar y manipular todo fenómeno de la naturaleza, sin ningún fin específico más que el de usar la racionalidad.

“Hoy he leído las noticias, ¡ay Dios!,
cuatro mil huecos en Blackburn, Lancashire
y aunque los huecos eran bastante pequeños,
tuvieron que contarlos todos.
Ahora ya se sabe cuantos huecos se necesitan para
llenar el Albert Hall³”

UN NUEVO CONCEPTO DE REALIDAD Y TIEMPO

En el trabajo de Los Beatles, se observa que los binomios de “espacio” y “tiempo” o de “realidad y “fantasía” son bastante recurrentes. Los artistas se preocuparon por redefinir la realidad, saliéndose del marco tradicional del tiempo y del espacio absoluto del paradigma cartesiano.

En A day in the life, Lennon y Mc’Cartney nos traslapan dos tipos de realidades, donde no se sabe con certeza cuál es la real y cuál es la virtual. Tenemos en esta canción la narración de un

³ Original: “I read the news today, oh boy, four thousand holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes wew rather small, they had to cout them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall”.

sueño que nos habla de los titulares aparentemente irracionales de un periódico; el individuo despierta, se alista, se va al trabajo y vuelve a caer en sueños.

Entre la narración de los titulares del periódico onírico, se hace una dura crítica al statu quo inglés y al sistema político británico, de la siguiente manera:

“Hoy he leído las noticias, ¡ay Dios!
acerca de un hombre afortunado que tenía el mundo por delante.
Y aunque la noticia era algo triste,
yo me tuve que reír.
Yo vi la fotografía.
Se descuartizó su mente en un carro,
no se había dado cuenta que el semáforo había cambiado.
Una multitud de gente lo rodeaba y lo miraba,
ya habían visto su rostro antes.
Nadie sabía con certeza si él era de la Cámara de los Lores.
Hoy he visto un film, ay Dios !
La Armada Inglesa acababa de ganar una batalla,
Una multitud de gente les dió sus espaldas,
pero yo tuve que mirar”⁴.

EL HOMBRE SOLITARIO DE LA SOCIEDAD INDUSTRIALIZADA

Las letras del álbum Sargento Pimienta hablan de una generación de jóvenes que se encuentra descontenta con el marco institucional en que se desenvuelve. Nos hablan de una soledad interna que se agrava aún más con la consciencia misma que el individuo tiene de sí mismo y de su entorno.

⁴ Original: I read the news today oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad well I just had to laugh. I saw a photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was sure if he was from the house of Lords. I saw a film today oh boy, the English Army had just won the war. A crowd of people turned away but I just had to look”.

En la canción Fixing a hole (Reparando un hueco) vemos como la consciencia de la existencia martiriza al individuo :

“Estoy reparando un hueco por donde entra la lluvia
y que detenga mi mente de divagar.
¿Dónde será que va ?
Estoy tapando las rendijas que corren a lo largo de la puerta
y que mantengan mi mente de divagar.
¿Dónde será que va ?
Estoy tomando el tiempo para una serie de cosas
que no me eran importantes ayer
y todavía continuo”⁵.

EN BUSCA DE UNA ESPIRITUALIDAD HOLISTICA

El Sargento Pimienta expresa una búsqueda de nuevas maneras de definir la espiritualidad, la que lleva a los artistas a revisar las filosofías orientales, procurando una visión de la espiritualidad más integradora del ser humano con su entorno. En la canción Within you without you (Dentro de tí fuera de tí), acompañándose de cítaras indúes, los Beatles nos hablan de la existencia de una relación holístico-espiritual del ser humano con su derredor:

“Trata de comprender que todo está dentro de ti,
nadie más te puede hacer cambiar,
y ver que eres así bien pequeño,
y que la vida fluye tanto dentro como fuera de ti.
Cuando puedas ver más allá de ti mismo
entonces encontrarás que la paz espiritual te espera.

⁵ Original: “I’m fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering. Where it will go ?, I’m fixing the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering. Where will it go ?”.

Y ese momento llegará cuando comprendas que eres uno,
y que la vida fluye tanto dentro como fuera de ti".⁶

LOS NUEVOS JOVENES DE LOS SESENTA FRENTE A LAS VIEJAS GENERACIONES

Los cambios de las relaciones generacionales iniciados a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, crearon una serie de fuerzas que nunca antes en la historia de la humanidad se habían experimentado. Los nuevos jóvenes compartían ideas que se oponían al statu quo, al orden institucional, a la espiritualidad tradicional y a la concepción patriarcal de familia nuclear. Las relaciones entre padres e hijos cambiaban rápidamente y existía entre ambos sectores incompreensión; ambas generaciones se miraban con ojos desconcertados, sin entender claramente lo que sucedía.

El tono de la nueva juventud era desafiante; en 1964 escribió Bob Dylan (The times they are a changing):

“Padres y madres no critiquen lo que no pueden entender,
sus hijos e hijas ya están fuera de su control.
Su viejo trecho de vida está rápidamente envejeciendo.
Por favor quítense del camino si no pueden prestar la mano,
porque los tiempos están cambiando”.⁷

⁶ Original: “Try to realise it’s all within yourself no one can make you change, and to see you’re really only very small, and life flows on within you and without you. When you’ve seen beyond yourself then you may find peace of mind is waiting there. And time will come when you see we’re all one, and life flows on within you and without you”.

⁷ Original: “Come mothers and fathers throughout the land and don’t criticize what you can’t understand. Your sons and your daughters are beyond your command, your old road is rapidly aging. Please get out of the way if you can’t lay your hand, ‘cause the times they are changing”

Este conflicto generacional aparece intermitentemente en diferentes canciones del Sargento Pimienta. En la canción She's leaving home (Ella se va de casa) tenemos una situación en la que la hija escapa de la casa de sus padres, huye de la prisión de su soledad para poder buscar la libertad por sí misma. La madre sufre la pérdida de su nena y se pregunta ¿Qué fue lo que hice mal, porqué ella me hace esto a mí?; al final la madre se dice a sí misma: “Yo no sabía que le estaba haciendo mal”

Por otro lado en la canción Getting Better (Todo está mejorando), el problema principal que se plantean los artistas es la enseñanza educativa. Los programas resultan ser una limitante a la creatividad y al espíritu creador del joven:

“Yo solía enojarme en la escuela,
los maestros que me enseñaban no eran buena gente.
Ustedes me atan, me cambian mi personalidad.
Me llenan con todas sus reglas”⁸.

Las limitantes del sistema educativo tradicional al espíritu creativo humano serían posteriormente tema de trabajos musicales de otros artistas, que encontrarían su máxima expresión en la Obra Maestra de Pink Floyd The Wall (El Muro), en 1980.

Las nuevas generaciones no visualizaban su presente ni su futuro en los mismos términos que las generaciones anteriores lo habían hecho. Los tiempos eran nuevos, los ideales eran otros y los objetivos de vida parecían apuntar hacia direcciones diferentes.

⁸ Original: “I used to get mad at school, the teachers that taught me weren't cool. You're holding me down, turning me round, filling me up with your rules”

CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo del pensamiento occidental durante el siglo XX ha estado marcado por un descontento progresivo con la interpretación racional de la naturaleza; el crecimiento de las grandes urbes modernas ha conformado un ejército de seres humanos productivos socialmente que se muestran conformistas con el desarrollo integral de su yo interior; las emociones humanas se han transformado en un sinónimo de desequilibrio social.

A pesar de los grandes avances en los niveles de vida fruto de la sociedad industrial, el consumismo, la telemática y las profesiones alienantes conducen al ser humano actual hacia el pozo de la enajenación intelectual:

“Las emociones, que no pueden ser eliminadas del todo, deben existir de manera por completo separadas del aspecto intelectual de la personalidad; el resultado es el sentimentalismo barato e insincero con que las películas y las canciones de moda nutren a millones de consumidores hambrientos de emotividad” (Abbate M. 1968 :21).

Defender al ser humano de las fuerzas enajenantes que lo subyugan en la sumisión y que atrofian sus capacidades intrínsecas es uno de los principales objetivos para el próximo milenio. Si permitimos que el espíritu creador de cada ser humano perezca, entonces habremos agotado con las posibilidades de crear una sociedad solidaria en el futuro.

Si cada individuo aprende a producir humana y alegremente, identificándose con sus ideales internos, estará llevando a cabo la labor más rebelde y revolucionaria de nuestros tiempos; señalaba Erich Fromm que “el derecho de expresar nuestro pensamiento sólo tiene significado si somos capaces de expresar pensamientos nuestros”(citado por Abbate M. 1968 :20).

Los retos para las nuevas generaciones son cualitativamente más intrincados y pedregosos que los propios de generaciones pasadas, pero paradójicamente, al lado de esta realidad, con el tiempo se han ido gestando nuevas opciones para abordar tales retos; es responsabilidad del ser “postmoderno” definir cuáles son esas opciones y por tanto cuáles son las soluciones

Treinta años después del lanzamiento del Sargento Pimienta volvemos la vista atrás y nos preguntamos: ¿Qué tan diferentes somos hoy de lo que éramos entonces? Observamos que las inquietudes básicas que aquejaban a aquella generación en esencia no han cambiado, intrínsecamente siguen siendo las mismas; las mismas angustias, las mismas dudas y la misma soledad interna.

El mundo sigue su marcha, las viejas instituciones siguen desplomándose al igual que en el pasado, se siguen abriendo nuevas concepciones de ser humano, se siguen desarrollando nuevos tipos de relaciones humanas.

Los aires de cambio siguen soplando hoy igual que hace treinta años, igual que hace cien, igual que ayer, igual que mañana, igual que siempre, igual...

BIBLIOGRAFIA

Abbate, M.(1968). Libertad y sociedad de masas. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Adams, W. P. (1983). Historia Universal: Los Estados Unidos de América. México. Editoriales Siglo XXI, Volumen XXX.

Alighieri D.(1977). La Divina Comedia. Barcelona: Editorial Ramón Sopena, S.A.

Blackburn, S. (1996). The Oxford Dictionary of Philosophy. New York Oxford University

Press.

Capra, J. (1985). El Punto Crucial. Argentina: Editores Estaciones, Capítulos I, II y III.

Dylan, Bob (1985). Bob Dylan's Greatest Hits. Estados Unidos: Disco Compacto producido por Columbia Records.

Harris, M.(1981). La cultura norteamericana contemporánea. Una visión antropológica. Madrid: Alianza Editorial.

Revilla, J.L.(1994).The Beatles. Valencia: Editores La Máscara, Colección de Imágenes de Rock.

Rivera, A. (1997). “Himno de los Sesenta”, en La Nación Suplemento Viva, 6 de Junio de 1997, p. 1.

The Beatles (1987). Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Disco Compacto producido por Apple Records. Estados Unidos.

Torres, E. (1993). “Las Múltiples Crisis de la Sociología Latinoamericana” ,en : Retos y Perspectivas de la Sociología en Costa Rica. Cuadernos de Sociología N° 2, Universidad de Costa Rica.