

PROGRAMA NICO BAKER

Álvaro Fernández / De camino
Compadre en el Teatro Nico Baker
Jueves 8 y viernes 9 de diciembre 2022
8:30 pm

"Un mestizaje increíble, una hibridez única"
Fo León, 101 DISCOS INDISPENSABLES EN LA MÚSICA COSTARRICENSE (2022)

<https://fb.watch/h3klmZf3jW/?mibextid=qC1gEa>

El costarricense Álvaro Fernández presenta su nueva obra, retomando el camino seguido desde 1976 con el disco Compadre, "de los más influyentes entre la música costarricense de los años 70, y en general dentro del rock local"(CR Indie, 11dic16).

Fo León (en el libro "101 discos indispensables en la música costarricense", 2022), comenta sobre la música de Compadre:
"un lenguaje propio que acorta las distancias entre el rock progresivo, la música latina y la nueva canción costarricense. (...)", creando "una ruptura enorme en la lírica y temática de la música costarricense, con un rechazo de las estructuras clásicas de la canción, y un uso teatral de contrapuntos y melodías".

Compadre, señala este autor, presenta "un mestizaje increíble, una hibridez única".

El grupo Compadre está integrado por:
Luis Monge, en los teclados, arreglos y dirección musical Oskar Molina, en los teclados
Fernando Víquez, en el bajo
Orlando Ramírez, en la batería
Juan Carlos Espinoza, en la percusión
Y en las voces, Álvaro Fernández, Maf É Tulà y Fabrizio Walker

Letras

Guantanamera

*Poemas de José Martí (del libro "Versos sencillos", Nueva York, 1891)
Selección, reordenamiento y música de Álvaro Fernández*

(Primera)

Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.
Mi verso es como un puñal
que por el puño echa flor:
mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.
Con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar:
el arroyo de la sierra
me complace más que el mar.

(Segunda)

Yo sé de un pesar profundo
entre las penas sin nombre:
¡la esclavitud de los hombres
es la gran pena del mundo!
¡Penas! ¿Quién osa decir
que guardo yo penas? Luego,
después del rayo, y del fuego,
tendré tiempo de sufrir.
Oculto en mi pecho bravo
la pena que me lo hiere:
el hijo de un pueblo esclavo
vive por él, calla y muere.

(Tercera)

Yo quiero salir del mundo
por la puerta natural:
en un carro de hojas verdes
a morir me han de llevar.
No me pongan en lo oscuro
a morir como un traidor;
¡yo soy bueno, y como bueno
moriré de cara al sol!
Verso, nos hablan de un Dios
a donde van los difuntos:
verso, o nos condenan juntos
o nos salvamos los dos

(¡Guajira, guantanamera!)

Canción de cuna para despertar a un niño

Poema de Joaquín Gutiérrez (Costa Rica, 1918-2000)
Música de Álvaro Fernández

Este pueblo era un árbol sin viento,
Esta sangre una copa de vino,
Este puño un pedazo de plomo
Este rostro un espejo vacío
Y mi niño era un pájaro ciego
Y era el hambre un lagarto amarillo.

Cuando el niño miró y ya miraba
Y la sangre al andar se hizo río
Y anidó un ventarrón en el árbol
Y el lagarto sacó su cuchillo

Sólo entonces el hierro fue fragua
Y fue el sol en tus labios un lirio
Aquel rostro fue océano de rostros
Y fue el pueblo huracán encendido.

Si buscando que el sueño descienda
Una madre le canta a su hijo
Este canto lo cantan los padres
Que no quieren que siga dormido.
Y que saben que un puño es un toro
Y cien toros un ancho camino,
Y la lucha es el rojo salmón
Que remonta, saltando, los ríos.

Nosotros los hombres

Poema de Jorge Debravo (Costa Rica, 1938-1967)
Selección, adaptación y música de Álvaro Fernández

Vengo a buscarte, hermano
Porque traigo el poema

Soy como un perro que ruge a solas
Y echa a rodar la vida
En mitad de la noche

Estamos sin amor, hermano mío
Y esto es como estar ciegos
En mitad de la tierra

Traigo muerte para asustar a todos
Los que juegan con muertes

Pero traigo ante todo
Un deseo violento de abrazar
Atronador y grande
Como tormenta oceánica

Quiero hacer con los brazos

Un solo brazo dulce
Que rodee la tierra

Yo deseo que todo,
Que la vida sea nuestra,
Como el agua y el viento

Que nadie tenga nunca
Más patria que el vecino

Que nadie diga más
La finca mía, el barco mío
Sino la finca nuestra,
El barco nuestro
De nosotros los hombres

Chabela

Poema de Joaquín Gutiérrez (Costa Rica, 1918-2000)
Selección, adaptación y música de Álvaro Fernández

Fueron tus cinco dedos de alga suave
La mano que deseé tanto en mi ausencia
Ahora cierro los ojos y te miro
Mi pequeño nidito de gorriones

Guaria del alba, flor de greda pura,
Corazón de abeja

No tenías ningún pan y diste tantos
Panecillo tú misma en el rescoldo

Dolía tu grito: ¡dadme a mi pueblo,
quiero volver, quiero volver, dejadme!
Quiero volver decías, y te aventaban.
Tuviste que morir para lograrlo

Volviste y te llevaron los obreros
Hasta la tierra en brazos, en tu caja
Te besaban la frente y sus espinas
niña dormida.

Moreno caracol, raíz de violeta,
párpado humilde, pequeñita antorcha,
¿dónde te fuiste? Dínoslo, Chabela,
para seguirte.

Que en paz descanses, linda camarada,
y que jamás nos dejes.

Dulce viajera

Letra y música de Álvaro Fernández

Salgo a caminar
Pienso:

¿Dónde está mi nube, la que da el compás?
Compañera mía,
Dulce viajera de la tarde

Llevás al navegar
La música del sol
Hacia donde no hay
Más ritmo que el amor
Dame tiempo
De alcanzarte

Salgo a caminar
Pienso:
¿Dónde está mi nube, la que da el compás?
Desapareció
Y no me dijo
Ahora vuelvo, hijo

Ni una mosca

Letra y música de Álvaro Fernández

Véngase a una esquina de la capital
Los hijos de la patria le ofrecen su tamal
Parece ya diciembre, folclore nacional
Y no tenga pena alguna, que eso aquí se ve mal

Coja cuanto quiera, la pierna está caliente
Y todos aprovechan pa' cargar un poco el vientre
Música hay de sobra, la compone el presidente
Y la orquesta, ¿quién la paga? Sepa Judas, impenitente

No se me preocupe, aquí somos honrados
Los diestros y los zurdos, también los colorados
Goce usted tranquilo de sus sueños aplazados
Que en la calle no se oye ni una mosca

Compadre

Letra y música de Álvaro Fernández

Ahí viene el compadre
Sin flor el ojal
Mirando a lo lejos
Al salir del corral

La noche está oscura
Y la lluvia caerá
Más camina muy lerdo
Como si no quisiera avanzar

Su esposa lo sigue
Y los niños detrás
Con la vista en la tierra
Y la voz sin hablar

Van a cavar un foso
A la orilla del mar
Y el compadre está frío
Como una tempestad

Compadre de mi alma
Quiero oírte cantar
O escupir tus blasfemias
O bailar sin final

Compadre de mi alma
Quiero oírte llorar
Pero has muerto en un crimen
Y era mío el puñal

¿Nunca has ido al sol?

Letra y música de Álvaro Fernández

En las ramas de un árbol,
verde, amarillo, un sendero al sol.
Y el azul que te envuelve ríe,
y dice: ¡ven conmigo!

Lo que quiero es besar tu paz (dice),
lo que quiero es quererte más.
¿Nunca has ido a Santa Ana
un sábado por la mañana?
¡Ven conmigo!

Por las calles de San José,
mucho ruido, mucha gente corriéndote.
Y el azul que les envuelve ríe,
y dice: ¡ven conmigo!

Tantas cosas que yo quiero,
resulta que aquí no las veo.
¿Nunca has ido al sol
subido en tu árbol?
¡Ven conmigo!

Como la siempreviva

*Poema de Roque Dalton (El Salvador, 1935-1975).
Música de Álvaro Fernández*

Mi poesía
Es como la siempreviva
Paga su precio
A la existencia
En términos de asperidad

Entre las piedras y el fuego,
Frente a la tempestad
O en medio de la sequía,
Por sobre las banderas

Del odio necesario
Y el hermosísimo empuje
De la cólera,
La flor de mi poesía busca siempre
El aire
El humus
La savia
El sol
De la ternura

Pericos

Letra y música de Álvaro Fernández

Yo quiero decirte a vos
Que necesitamos tu fuerza
Que un puño es un toro
Y cien toros un ancho camino
Caminemos

Yo solo puedo cantar
Muy débilmente
Fácil es callarme
Pero si volamos como pericos
Qué escándalo
Nos oirán hasta en Managua
y Guatemala

Poneme atención,
Quiero que me oigás

Rap de Pericos

Letra: Luis Monge

Que nada nos detenga
Vamos adelante
Pensamos como un libro
Con letras de coraje

Volando, volando
Con los brazos abiertos
Así superaremos
Los aires de lo incierto

Mejor paloma en mano
Que cien volando
No hay perico malo
Pero algo yo no entiendo

Las voces de un pueblo
No tienen traducción
Lo mismo es un suspiro
En La Habana que Asunción

Camina, camina

Que todos somos almas
De América Latina
Que todas las criaturas
Del mundo son hermanas
Hermanos, hermanas
Hermanos, hermanas