

Mi corazón sueña o cómo crear puentes musicales entre las orillas exiliares: Sevillanas argentinas y subjetividad Sui Generis.

Mariana Kesselmann¹

Resumen

Esta ponencia contará mi proceso como cantautora, la necesidad de darle forma artística a mi testimonio como exiliada y desexiliada hija, y de elaborar una subjetividad del "entre". Mi primer disco, de sevillanas argentinas, trabaja con mi propio exilio, y mi segundo disco, con otros exilios, que me interpelaron y me llevaron a poner voz a otras historias.

Relataré la experiencia de nuestro exilio, las coyunturas musicales y vitales que confluyeron en este material (formé parte, junto a mis hermanos, de los hijos del exilio en los que se basó Pino Solanas para elaborar el guión de la película "El exilio de Gardel"), y el trío interpretará algunos de los temas.

¹ Lic en Psicología UBA y UAM (España), Master en Gerontología Social de la UAM España (Becaria del IMSERSO), Psicóloga Social, Coordinadora de Grupo de Psicodrama Psicoanalítico del Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal, Dir. Dr. Eduardo Pavlovsky. Coordinadora junto con Lics. Martin Kesselman y Susana Kesselman, del del Centro Dr. Hernán Kesselman, donde se forman coordinadores de grupo y terapeutas de Argentina, España, México, Brasil y Uruguay. Co autora del libro: Corpodrama: Cuerpo y escena. Una nueva herramienta para el trabajo con grupos (2008). Ed Lumen. Autora y compositora junto a federico Mizrahi y Pablo Green de los discos Secreto de mi amor (2012) y Minimales (2016) discos del mes y editados por el Club del Disco. - marianakesselman@yahoo.com

Mi corazón sueña o cómo crear puentes musicales entre las orillas exiliares: Sevillanas argentinas y subjetividad Sui Generis.

Breve síntesis de nuestra formación y producción

Mariana Kesselman, Federico Mizrahi y Pablo Green, somos un trío de músicos amigos que venimos trabajando juntos desde hace más de 20 años. Al dúo compositivo Kesselman (letra/música) / Mizrahi (música), se ha unido Green en la producción artística y la interpretación. En el primer CD editado en forma independiente, *Secreto de mi amor* (sevillanas, tangos y coplas), del año 2012, los autores realizamos composiciones sobre la temática exiliar y fusionamos la música popular argentina con la española.

Esta edición contó con prólogo de la cantante española Martirio, que ha sido una inspiradora, en lo artístico y en lo humano, y que nos ha honrado, cantando también algunos de estos temas, y con el arte de tapa de la ilustradora ISOL, ganadora del premio Astrid Lindgren a la ilustración, que sumó su arte al proyecto.

En *Minimales*, segundo CD, del año 2016, continuamos con la misma formación artística, trabajando temáticas sociales y culturales de este y todos los tiempos: la migración y el destierro, las cuestiones de género, la violencia en general y la doméstica, el sentido colectivo, fusionando diversos estilos de música popular argentina, española e internacional (jazz, folclore argentino y latinoamericano, rock, pop, etc). Nuestros temas, han sido interpretados por diversos artistas, en Argentina y en España.

Soy exiliada hija, término que aprendí este año, gracias a mi contacto con investigadores como mi amigo Emilio Crenzel y Eva Alberione, que me llevaron a descubrir un mundo nuevo: somos objeto de estudio de las nuevas generaciones de investigadores, algunos incluyen exiliados hijos y otros no, nos hemos transformado en materia de investigación, y eso, nos ha dejado menos solos, acompañándonos en el proceso de elaborar, de comprender nuestra historia, todo lo que nos ha sucedido. Nos están ayudando a proporcionar legitimidad a la figura del exiliado hijo: somos víctimas del terrorismo de estado, nos da un lugar en el mapa del sociohistórico argentino: concepto y visibilidad. Y nos posibilitan conocer otras experiencias, y vernos como algo que ha sido difícil de armar para nosotros mismos, por la cantidad que somos, y por diferentes razones: somos un colectivo de víctimas.

Estuve exiliada en Madrid, España junto con mi familia, de 1976 a finales de 1986, año en que regresamos a vivir a la Argentina. Mis padres eran militantes peronistas, mi padre, médico psicoanalista, pionero de la salud mental y del compromiso del terapeuta con su tiempo. Pienso en el exilio, como una vida en 3 tiempos: la vida en Argentina, la vida en España y el regreso a nuestro país de origen. Y digo esto, porque a mi y a varios de nosotros, nos ha costado mucho el retorno a nuestro país de origen. Leí en un artículo de Eva Alberione (1), citando a Said y Agamben, algo que está en mi producción artística de siempre: El exilio es una experiencia de pérdida y alienación, de no pertenecer ya totalmente a ningún lugar, un “estado de excepción” del que ya no es posible volver. Y en ese retorno, es cuando surge en mi, la necesidad de producción artística, de elaboración de este sentimiento de desfasaje, de llegar tarde, de no pertenecer, de no hallarme del todo, ni aquí ni allí. Mis canciones, comenzaron como una obra de teatro musical, que se llamaba Los desvelados. La obra era muy mala, porque no tengo madera de dramaturga, pero la idea, siempre me pareció que reflejaba esta vivencia: la protagonista, vivía desvelada, porque tenía una vida en el tiempo español y otra en el tiempo argentino. Le pedí a mi amigo de la infancia, el pianista y director musical de tantas obras de teatro, Federico Mizrahi, quien además, junto a su hermano, nos recibieron al regreso, que me ayudara con las músicas, que eran en su mayoría sevillanas y tangos. Y finalmente, las canciones cobraron su protagonismo, cristalizándose en un disco, del año 2012, que se llamó Secreto de mi amor, sevillanas y tangos del exilio, que hicimos en trío junto al guitarrista y productor Pablo Green. Nuestro primer disco, de sevillanas argentinas,

trabaja con mi propio exilio, y el segundo, Minimales, del 2016, con otros exilios, que me interpelaron y me llevaron a poner voz a otras historias. Relataré brevemente, la experiencia de nuestro exilio y las coyunturas musicales y vitales que confluyeron en este material: formé parte, junto a mis hermanos, Martín y Lucila Kesselman, de los hijos del exilio en los que se basó Pino Solanas, muy amigo de mi padre, para elaborar el guion de la película El exilio de Gardel. Mi padre, que siguió sus desarrollos como médico psicoterapeuta y pedagogo en España, fundó la Primera escuela de psicología social en España, y junto a Tato, Eduardo Pavlovsky, y otros colegas amigos, siguieron formando terapeutas y coordinadores de grupo en España, en Francia, en Suecia, en Londres. Mi padre, fue invitado a Sevilla, y allí se hizo muy amigo de El Lebrijano, un gitano portador de las tradiciones, y a la vez innovador en su cante y su producción. A través de esta relación, entró el flamenco en mi casa, y aprendí de primera mano, sus músicas y mitologías, que tanto me fascinaron. Mi papá era como un talismán de El Lebrijano, y la primera vez que tocó un gitano en el teatro real de Madrid, fue con él, y nos hizo sentar en primera fila, para que le traigamos suerte. También las sevillanas, me vinieron en la adolescencia de la mano de mis mejores amigas, cuyos padres eran andaluces. Sobre todo, mi amiga Carmen, con la que compartíamos la pasión por la danza, y me enseñó a bailarlas, y fue mi primera catadora, para decirme que si, que había hecho sevillanas bailables. Porque la sevillana, como siempre digo en mis espectáculos, son como las chacareras, una canción popular, que se baila, y tienen, 4 movimientos y son larguísimas. Luego, me enamoré de Rafael del Estad, que es como el bolero de las sevillanas, un romántico que me enseñó a hacer de ellas, un canto apasionado.

Pero ese es otro cantar... Las canciones de la obra de teatro, están en el disco, y son sobre el exilio y el desexilio. Mi corazón sueña, es una canción que soñé, Mi corazón sueña en ser algún día dueño de su tierra...eso, lo soñé. En un sueño que parecía una obra de Mario Maya, otra figura flamenca, un extraordinario bailaor y coreógrafo, que también llevo adentro, y que me inspiró mucho en mi arte. Y por último, Martirio, que fue como una madrina de este disco, pues una vez le enseñé a un amigo de mi padre, Oscar Estrada, músico y psicoanalista, exiliado en Alicante, estas canciones, y me dijo, tienen algo de Martirio, se las tenés que mostrar. Y fue cuando vino a la Argentina, que fuimos con Federico a llevarle un casete, y ya a partir e allí, establecimos una relación de amistad, y cantó nuestras canciones en varias oportunidades.

Podríamos decir que el exilio, me hizo música, me hizo artista por necesidad, porque a mis 30 años, yo me sentía muy perdida, como un trompo que da vueltas sobre sí mismo, como recién llegada. Y no podía encontrar el camino de regreso, como Dorothy en el Mago de Oz, esa película que me había impactado tanto de niña, fue la metáfora de lo que sería mi vida, sobre todo, acentuado, con el desexilio. Cuando retornamos, el Dr. Fernando Ulloa, también amigo de mi padre, nos dijo algo muy importante: tienen que restar a la edad de cada uno, los años que estuvieron exiliados. Qué concepto sanador y extraordinario, que me ayudó a transitar estos desfasajes de tiempo, espacio y subjetividad. Con el exilio, se rompió la cadena del tiempo, decía mi madre, que tiene también su producción exiliar en 2 novelas. De mis canciones exiliares rescato aquí: Los Desvelados, Mi corazón sueña y Apagá y vamonós, un tango que luego fue más mediterráneo, que habla del sentimiento de invisibilidad, del desencuentro y el desajuste con la tierra de uno, que canté en español. Porque con la creación de las canciones, me di cuenta de que yo tenía un lenguaje “desvelado” que no existía ni aquí ni allí. Y empecé a trabajar este lenguaje y este decir del “entre”. Me di cuenta, cuando iba a los bares del centro de Buenos Aires, y todavía había mozos españoles viejos, que hablaban un castellano, que ya no se hablaba. Y que a mi, con el tiempo, me estaba pasando lo mismo. Y no me refiero a fusionar los dos idiomas. Yo decía en España, que era bilingüe, porque en mi casa hablaba argentino, y en el afuera y con mi hermana pequeña, que fue a España de 6 meses, hablaba en español. A tal punto que cunado volvimos a la Argentina, muchas personas me preguntaban a qué iba, no se habían dado cuenta de mi origen. Yo me hice bilingüe en la escuela, cuando llegué a Madrid, tuve que comenzar nuevamente 5 grado, por el cambio de hemisferio, y me di cuenta de que para hacer los exámenes en español, tenía que pensar y hablar en español. Con el regreso, el lenguaje, se me fue quedando en un limbo, ya no podía actualizarlo, se me quedó adentro, como un material demodé que no servía para nada, por eso las canciones, necesitaba escribir, poner esa letra, ese decir, que tiene una s que no es argentina ni española, o palabras que usaba allí o aquí (por eso, me cuesta mucho escuchar las versiones de mis sevillanas, “en argentino” o “en español”, porque no están ni aquí ni allí...).

Martirio hizo una compilación para un programa de radio donde tiene su columna musical, que llamó Sevillanas Sui Géneris, e incluyó una nuestra, y eso creo que puede ser una gran metáfora de nuestra subjetividad, la subjetividad Sui Generis: una locución adverbial procedente del latín, creada por la filosofía escolástica, que significa “de su

propio género o especie”, se usa en español, para denotar que aquello a lo que se aplica, es de un género y una especie muy singular y excepcional.

Y esto es lo que me descubrieron mis canciones, y me dieron una nueva tierra donde pisar, un nuevo barco con el que navegar, que me trajo hasta aquí, donde otros náufragos de la subjetividad y del lenguaje, otros desvelados, han creado sus islas y sus puentes, sus territorios Sui Géneris, que ya muchos de los humanos con su sensorialidad vibrátil, pueden ver, escuchar, identificar, y hasta conceptualizar, ayudándonos a algo que parecía una Odisea, tal como le sucedió a Ulises, que es, el volver a casa.

(1) Eva Alberione

(2018)

“Narrativas contemporáneas de los exiliados hijos: Esa particular manera de contar-se”

Compiladora: María Soledad Lastra

Exilios : un campo de estudios en expansión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO

Pueden escuchar Minimales y Secreto de mi amor en:

Spotify: <https://play.spotify.com/album/5bAQ30WQkBJ3xrr2Ds0uxV>

Youtube: [Mariana Kesselman - Minimales \[Full album\]](#)

Sevillanas Sui Generis, por Martirio:

<https://gladyspalmera.com/sevillanas-sui-generis-en-cantes-rodados/?fbclid=IwAR3537->

[EqTh1KjJ88p00Y5c7p6k7XwvFHfF8kJyt47n1bKy5U2KFOioIWiM](#)