

08. febrero 2016

"Heroes", de David Bowie: la nostalgia del futuro

Covadonga García Fierro

A David Bowie, in memoriam

David Bowie es conocido universalmente como uno de los genios musicales más polifacéticos, camaleónicos y creativos de todos los tiempos. Su entrega al rock y el pop, el teatro, el arte, la moda y el cine le han permitido vivir la música como un espectáculo en el que se integran todas las disciplinas.

En este artículo, abordaremos cómo nació "Heroes", su canción más conocida, a partir de las influencias que David Bowie recibió de la pintura y la literatura, así como de sus propias vivencias en Berlín. Asimismo, realizaremos un breve recorrido por algunos ejemplos de la repercusión que este tema ha tenido, y el influjo que ha ejercido en otros autores, dentro y fuera de la música.

David Bowie llega a la capital alemana en octubre de 1976, donde reside hasta febrero de 1978. Este es el lugar donde graba el disco *Heroes* al completo. Para comprender por qué eligió Bowie esta ciudad, es necesario incursionar en su bagaje de referencias estéticas, y en su convencimiento de que la inspiración que estaba buscando únicamente podría hallarse allí, como él mismo declaraba en 2001 (Hewitt, 2013: 128):

Desde mi adolescencia me había obsesionado la obra emocional, cargada de angustia, de los expresionistas, tanto artístas (plásticos) como cineastas, y Berlín era su patria espiritual [...] Una forma de arte que reflejaba la vida no a través de los hechos, sino del estado de ánimo, de la actitud. Hacía así sentir que se dirigía mi trabajo.

Heroes ve la luz en 1977, con la canción homónima como principal valedora del mensaje que David Bowie quería transmitir, y es que la música de este disco evoca tanto el pasado como el futuro; transmite una sensación de espera por un futuro que, paradójicamente, está repleta de nostalgia (Trynka, 2011: 388-390); "El futurismo de David está omnipresente en *Heroes*, aunque en el contexto de la Postdamer Platz adquirió un nuevo tono trágico [...] sensación de ansia por un futuro que todos sabemos que nunca llegaría a hacerse realidad".

La cubierta del disco: el influjo del expresionismo alemán

En 1977, David Bowie e Iggy Pop visitan, en Japón, al fotógrafo Masayoshi Sukita, con quien trabajan realizando sesiones fotográficas. La pose que adoptó David Bowie en la

fotografía que serviría de cubierta para el disco está inspirada en *Roqueiro!* (1917), retrato que Erich Heckel hizo del también pintor expresionista Ernst Kirchner. De igual modo, Iggy Pop utiliza una de estas fotografías para la cubierta de su disco *The Idiot*.

Roqueiro! (1917), Erich Heckel

La letra de la canción: los amantes

En un primer momento, David Bowie deseaba escribir la historia de dos enamorados, separados por el Muro de Berlín. Para ello, tomó como principales influencias dos obras artísticas (Hewitt, 2013: 127): la novela *A grave for a dolphin* (*Una tumba para el delfín*), del escritor italiano Alberto Dentí di Pirajno; y *Amantes entre los muros del jardín*, del pintor expresionista Otto Mueller.

Amantes entre los muros del jardín, Otto Mueller

No obstante, y como relataba el propio Bowie a la revista musical *NME* en 1977, también tuvo ocasión de inspirarse en una pareja de amantes a la que podía observar desde la ventana del estudio de grabación (Hewitt, 2013: 127):

Hay una pared cercana al estudio... Estará a unos veinte o treinta metros de distancia y se ve desde la sala de control. Tiene una torreta en la parte superior, donde está el guardia, y cada día, durante la hora de la comida, se encuentran allí un chico y una chica que, obviamente, tenían algo entre ellos. Y pensé: «De todos los sitios de Berlín donde podrían encontrarse, ¿por qué escogeré ese banco junto a la pared, bajo la torreta del guardia?». Así que me imaginé que se sentían algo culpables por su encuentro y se habían impuesto esa restricción, convirtiendo de ese modo lo que hacían en un acto heroico.

Es posible que David Bowie conociera la identidad de estos amantes. Tal vez se viera sorprendido cuando, al acceder a la sala de producción del Estudio 2 en Hansa (Berlín) tras haber pedido quedarse solo para escribir la letra de la canción, mirara por la ventana y viera a su productor, Tony Visconti, besarse con la cantante de jazz Antonia Maas, que había entrado a formar parte de los coros del álbum (Hewitt, 2013: 127). En efecto, esta historia es la que ha trascendido, si bien «En 2008, [Antonia] Maas aseguró que la canción ya estaba terminada cuando tuvo lugar su encuentro [con Visconti], además de que es imposible que Bowie los viera» (Trynka, 2011: 391-392).

En cualquier caso, la imagen de unos amantes anónimos, viviendo su amor clandestino heroicamente, habría sido el tercer motor de inspiración para un Bowie cautivado por la historia del Muro y sus consecuencias. El resultado es una letra sencilla, simbólica y profunda. A continuación, mostramos la traducción al español realizada por Manzano, A. y Buendía, X. (1987: 72-73):

Yo 'Yo seré rey/ Y tú/ Tú serás reina/ Aunque nada/ los aleje/ podemos vencerlos/ por un día. / Podemos ser héroes/ por un día.

Y tú/ tú puedes ser mezzquín/ y yo/ yo beberé todo el día/ porque somos amantes/ y eso es un hecho/ Si, somos amantes/ y eso es todo.

Aunque nada/ nos mantenga unidos/ podemos robar tiempo/ por un día. / Podemos ser héroes/ por siempre jamás. / ¿Qué te parece?

Ojalá/ Ojalá pudieras nadar/ como los defines/ como nadan los defines/ aunque nada/ nada nos mantenga unidos./ podemos vencerlos/ por siempre jamás. / Oh, podemos ser héroes/ por un día.

Yo 'Yo seré rey/ Y tú/ Tú serás reina/ Aunque nada/ los aleje/ podemos ser héroes/ por un día. / Podemos ser nosotros/ por un día.

Yo 'Yo puedo acordarme/ de pie/ junto al muro/ los riffs/ desaparean por encima de nuestras cabezas/ y nos besáramos/ como si no pudieran tocarnos/ y la vergüenza estaba al otro lado.

Grabación y edición del tema: natural y sin artificios

Cuando llegó el momento de grabar la parte vocal de "Heroes", Tony Visconti colocó un micrófono Neumann cerca del artista londinense; otro, a una distancia de menos de cinco metros; y otro en la pared posterior. Los dos micrófonos más alejados estaban desviados a una compuerta de ruido, un dispositivo que los encendía cuando la voz de Bowie llenaba el espacio. El resultado fue espectacular y la parte vocal de Bowie es la mejor de entre las que había grabado hasta el momento, natural y sin artificios (Trynka, 2011: 391-392). Pero, además, para modelar la canción, Visconti había cortado la cinta del máster: para grabar la voz, había mezclado los tres micrófonos en una sola pista en el máster, y no había sitio para más. No se podía corregir el resultado ni modificar la canción. Los seis minutos grabados eran irrepitibles, irremplazables.

Repercusión: paradójico éxito

"Heroes" es, con toda seguridad, la canción más conocida de David Bowie. Sin embargo, apenas modificó las listas de éxitos en la radio: en Reino Unido, permaneció en las listas durante ocho semanas y alcanzó el número 25. En Estados Unidos, no tuvo éxito como sencillo. De ahí que el mismo David Bowie señalara el carácter paradójico de este éxito: «Muchas de las [canciones] favoritas del público no fueron jamás éxitos en la radio o en las listas; *Heroes* más que ninguna» (Trynka, 2011: 392).

No obstante, además de las listas de éxitos de la radio, existen otros indicadores de la repercusión que ha tenido esta canción: por un lado, la unánime respuesta del público en los conciertos; por otro, las numerosas versiones que otros músicos han realizado del tema: desde Blondie, para Chrysalis Records en 1980, pasando por el grupo español Parálisis Permanente, que grabó en vivo una versión española durante un concierto celebrado en el Rockola de Madrid para Televisión Española, hasta llegar a un estilo completamente distinto de la mano de David Guetta en el tema "David Guetta vs Bowie: *Just for one day* (*Heroes*)", recogido en el disco *Fuck Me I'm Famous* (2003).

Además, fuera de la música también ha sido enorme el influjo de esta canción. En la película *Las ventajas de ser un marginado* (Stephen Chbosky, 2012), basada en la novela homónima de este director, encontramos una de las escenas más bellas, con la velocidad, el viento, la juventud y la melodía de "Heroes" como principales protagonistas (<https://www.youtube.com/watch?v=9iNLIANb5E>).

En televisión, tenemos el reciente ejemplo de la serie *American Horror Story: Freak show* (4ª temporada, 2014). Concretamente, contamos con una emocionante escena en la que Elsa Mars canta "Heroes" (<https://www.youtube.com/watch?v=P89xjB5Vt0U>), como también, en otro capítulo, interpreta *Life of Mars*, otro de los inolvidables éxitos de David Bowie.

Uno de los muchos graffis de Banksy en Londres que homenajean a Bowie

En su ciudad natal, durante los Juegos Olímpicos de 2012, la delegación británica desfiló con esta canción; sin duda, convertida ya en un himno para Londres; como también nos transmite Banksy con este graffi, en el que homenajea a David Bowie, al mismo tiempo que convierte a la Reina de Inglaterra en un ícono pop de nuestro tiempo.

"Heroes", en definitiva

David Bowie sufre en 2004 un infarto durante un concierto; hecho que lo aleja de los escenarios e, incluso, de la grabación de nuevos discos. Sin embargo, en 2013 el artista londinense vuelve con *The next day*, título con el que parecía querer decirnos que no había pasado una década; sino que apenas habían transcurrido veinticuatro horas, desde su *stop* obligatorio. Para presentar el nuevo disco, Jonathan Barnbrook, diseñador de la cubierta, decidió que había que trabajar con una versión de la antigua y mágica cubierta de *Heroes*; lo que demuestra que aquel disco y su canción más representativa se habían convertido ya en una seña indiscutible de la identidad de nuestro autor. Era su forma de saludarnos como entonces, como siempre.

"Heroes" se ha convertido en una referencia personal de David Bowie; además de constituir un canto universal al amor y a la esperanza. El Muro de Berlín no se derribaría hasta 1989, pero doce años antes, nuestro artista ya lo atravesaba con la música. Ahora, desde la amplia estrella negra que es la noche, Bowie vuelve a observarnos con sus ojos de dos colores: el que mira el presente y el que siempre supo adelantarse al futuro.

Letra de "Heroes" manuscrita por David Bowie

Bibliografía citada

Escribuela, J. M. (1985). *David Bowie. Agenda*. Barcelona: Teorema Editorial.
Hewitt, P. (2013). *Bowie. Vida y discografía*. (Intr. de Robert Elms, trad. Roberto R. Bravo). Barcelona: Art Blume.
Manzano, A. y Buendía, X. (1987). *David Bowie. Canciones* (v.2). Madrid: Editorial Fundamentos.
Trynka, P. (2011). David Bowie. *Stamman. La biografía definitiva* (trad. María Pildain Parra). Barcelona: Alba Editorial.

Etiquetas: crítica/ensayo

Escribir comentario

Comentarios: 0

Número 15

Diseño de la portada: Acorria Cruz. Imagen de la portada: Sara García. Clajo de la resistencia. 2017.

ISSN 2386-589X

Conectar con Facebook