Sierra Rosado

SPAN 3180

Rosalía: reinventando la música española a través de letras y visuales

En el cambiante mundo de la música, Rosalía ha transformado la escena musical española a través de su mezcla de sonidos tradicionales y modernos, creando una plataforma musical que destaca internacionalmente. A través del enfoque de Rosalía de fusionar el flamenco, el pop, la música urbana y el reguetón, se pueden exhibir elementos de la cultura y el patrimonio españoles dentro de su música. Además de sus letras poéticas, Rosalía utiliza el simbolismo y narrativas visuales para explicar el impacto de sus canciones a través de sus videos. Estos videos musicales sirven como una extensión visual de sus canciones y permiten al público entender los componentes emocionales integrados en su música también. Este ensayo explorará la riqueza artística de Rosalía a través del análisis de sus letras, su calidad musical y su creatividad visual, centrándose en tres de sus canciones populares: "Malamente, "Pienso en tu Mirá" y "Aunque es de Noche". Al analizar las correlaciones entre sus letras y videos, podemos comprender mejor cómo Rosalía usa su arte para contar historias y también conectar con el público a un nivel profundamente personal.

"Malamente" de Rosalía es una muestra perfecta de su capacidad para mezclar letras profundas con una narrativa visual para crear una historia emocional que explora los temas de la fragilidad, la mala suerte, el peligro y la tensión. Desde los primeros versos, “Ese cristalito roto, yo sentí cómo crujía”, Rosalía introduce el símbolo del cristal roto, que representa fragilidad. Esta metáfora de la fragilidad se presenta a lo largo de la canción especialmente en la línea “antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía*”* refuerza el sentimiento de fragilidad. Además, la repetición de la palabra "malamente" refuerza el tema y la atmósfera de mala suerte, haciendo que este concepto sea central en la canción. La repetición de "Malamente" también refleja el estado mental de la cantante, ya que simboliza los sentimientos negativos asociados con la canción. Musicalmente, “Malamente” combina las palmas del flamenco tradicional con ritmos electrónicos, creando una fusión que conecta la herencia española de Rosalía con una sensibilidad musical moderna. Las palmas evocan el flamenco, mientras que los ritmos electrónicos crean un sonido contemporáneo, que permite a Rosalía a atraer a audiencias internacionales. La voz de Rosalía, que cambia entre la delicadeza y la intensidad, actúa como instrumento que refleja el conflicto emocional dentro de la canción. El video musical de “Malamente” refuerza el uso de metáforas a través de sus imágenes visuales. Además, las luces parpadeantes y las tomas desorientadoras en el video musical muestran los temas de peligro y tensión y complementan el mensaje de la canción. “Malamente” es una canción única que combina música, cultura, y emoción a través de la fusión de elementos visuales y líricos que permite el público se involucre en la narrativa de una manera más profunda.

"Pienso en tu Mirá" de Rosalía explora los temas de los celos, el miedo y vulnerabilidad emocional que son representados en sus letras como en el video musical. La repetición de la línea "tu mirá, clavá, es una bala en el pecho" captura cómo la mirada del amante de la protagonista la hace sentir expuesta y esta sensación es comparado con una bala en el pecho. La metáfora de la bala enfatiza las emociones fuertes inherente a la relación y sugerido una profunda vulnerabilidad y los sentimientos de celosos y dolores que viene con el amor. Dentro de la música, Rosalía mezcla de nuevo el flamenco con la música urbana. El uso de los temas de los celos y el amor es un ejemplo de un elemento flamenco, ya que este tema es muy común en las canciones flamencas tradicionales. Además, los ritmos flamencos resaltan las emociones más delicadas, mientras que los elementos de música urbana, como los ritmos del reggaetón, añaden sentimientos de fuerza y tensión a la canción. Por último, la voz de Rosalía cambia entre la suavidad y la dureza en un esfuerzo por reflejar la inestabilidad de la relación descrita en la canción. El video musical de “Pienso en tu Mirá” refuerza estas emociones a través de símbolos visuales poderosos como los rifles apuntando a Rosalía, reflejando el constante peligro que siente al estar bajo el escrutinio de los demás. El video musical utiliza la muñeca de porcelana, frágil y delicada para representar la vulnerabilidad de la protagonista, mientras que la muñeca de plástico demuestra dureza y durabilidad en contraste con la otra muñeca. El cierre de las tomas de Rosalía y las intensas miradas de las otras personas en el video, crean una sensación de tensión y celos. Además, cada mirada en el video refuerza la letra de "Tu mirá, clavá, es una bala en el pecho”. La combinación de estos elementos visuales crea una representación simbólica de los retos emocionales en las relaciones. Por último, la coreografía con movimientos sincronizados añade una capa de las sensaciones de control y tensión a las letras. Los movimientos precisos reflejan la manera en que la protagonista navega las emociones de vulnerabilidad y poder. En conjunto, la interacción entre lo visual y lo lirico en “Pienso en tu Mirá” crea una narrativa poderosa sobre la fragilidad emocional y los celos.

En "Aunque es de Noche", Rosalía explora el tema de la espiritualidad, inspirándose en la poesía mística de la "Noche Oscura" de San Juan de la Cruz. La obra de San Juan describe el viaje del alma a través de la oscuridad espiritual y cómo el alma puede conectarse con lo divino. La inspiración de la obra de San Juan se puede ver en el uso de Rosalía de la metáfora "fuente", repetida a lo largo de la canción, simboliza la esencia oculta de la divinidad. También, la repetición refleja la idea de la metáfora de la fuente simboliza la fuente de vida espiritual y aunque invisible, sigue siendo esencial. La repetición de “aunque es de noche” refleja tanto el tema del espiritualismo y la experiencia de atravesar una oscuridad espiritual, pero aún con la esperanza de encontrar el divino. La línea "Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche", refleja este anhelo de trascender la oscuridad espiritual y alcanzar la iluminación. Aquí, la noche no solo es un tiempo físico, sino también un estado de oscuridad espiritual y duda. Rosalía usa esta metáfora para transmitir su conexión con la espiritualidad como ella adapta la poesía religiosa de San Juan de la Cruz a un contexto moderno. "Aunque es de noche" demuestra la fusión del flamenco con ritmos electrónicos para crear un ambiente que refleja esta lucha espiritual. Sus vocales intensas y emocionales y el uso de guitarras reflejan los aspectos flamencos, mientras que los ritmos electrónicos añaden una tensión más contemporánea. El video musical de "Aunque es de Noche" realmente muestra el espiritualismo de la canción a través de su cinematografía. La imagen recurrente de un coche solitario viajando por caminos oscuros, simbolizando el viaje del alma a través de la incertidumbre. Además, el uso de la luz y la sombra en el video simbolizan la dualidad de la búsqueda espiritual como el deseo de la luz y la necesidad de atravesar la oscuridad. Otro aspecto visual clave en el video musical es el aislamiento de Rosalía. En muchas escenas, se muestra sola, y es similar a la experiencia personal que San Juan de la Cruz describe en su poesía, donde el alma necesita enfrentar su propia oscuridad antes de alcanzar la unión con Dios. En todo, la combinación de los elementos visuales y liricos hace que la narrative espiritual sea aún más profunda para la audiencia.

Rosalía tiene la habilidad única de combinar elementos tradicionales españolas con géneros modernos, creando una narrativa emocional y culturalmente rica para su audiencia. Sus letras poéticas exploran temas de tensión, vulnerabilidad, celos y anhelo espiritual, mientras que su fusión del flamenco con géneros modernos como el reguetón y la música electrónica intensifica la profundidad emocional de sus canciones. Además, sus videos musicales utilizan un poderoso simbolismo, cinematografía y coreografía para demostrar las narrativas de sus canciones y reflejar verdaderamente las emociones sentidas. La relación entre los elementos visuales y letras en el trabajo de Rosalía es esencial para entender el mensaje en sus canciones. A través del análisis de la fusión de sus componentes de letras y videos, podemos comprender y sentir mejor el contexto emocional de sus canciones. En conjunto, Rosalía es capaz de crear una influencia tanto para la música española como para la mundial a través de su enfoque innovador de combinar varios elementos en su música que resuenan con diversas audiencias.

Bibliografía

Altozano, Jaime. "Rosalía: Lo que nadie está diciendo sobre El Mal Querer." YouTube, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=NgHXFTgaVT0

Rosalía. *Aunque es de Noche*. Los Ángeles, Universal Music, 2017.

Rosalía. *Malamente*. El Mal Querer, Sony Music, 2018.

Rosalía. *Pienso en tu Mirá*. El Mal Querer, Sony Music, 2018.