

[Dimensiones y cuerdas I]

El monstruo

Análisis a Ozelot

1. Forma visual de la obra

La ilustración del inicio de la canción, es la obra de arte de un artista checo, **Frantisek Kupka** (Pionero en el arte abstracto y cubismo órfico), llamada "Beginning of Life" (El comienzo de la vida).

A primera vista podemos ver que el ambiente que desprende la obra de Ozelot, a su vez minimalista y a su vez complejo, trata de poner en posición receptiva al oyente con una introducción "***Nunca me ha gustado hablar por hablar, decir por decir***" tomando como razón única, su ausencia en la música y a su vez asumiendo el rol de comprometerse a que la obra no sea un cúmulo de trivialidades. Entonces su forma de expresión es consecuencia de la necesidad que tiene él por difundir sus pensamientos.

Analicemos ahora las ideas que a mi parecer contienen cada patrón.

Trataré de abarcar todo de la manera más completa posible, aunque parezca semejante a un análisis psicológico de sus ideas, realmente se tendrá en cuenta el contexto de la información disponible que se tiene del artista con el debido respeto que se merece.

2. Análisis de la letra:

Primer patrón

En mi mente, hay un riachuelo que desbordo

Corrientes de ideas que no me dejan ver más hondo.

No quiero ser un puto número,

cada vez que sondeo mi interior, leo: Descúbrelo en el fondo.

Empieza haciendo una analogía interesante de lo que sucede dentro de su mente, su forma de percibir las cosas se ve colmada de ideas que escapan de lo superficial y que lejos de ignorarlas, tiene el gesto y la convicción de querer encontrarles forma y comprensión "*Hay un riachuelo que desbordo, corrientes de ideas que no me dejan ver más hondo*" vemos que personifica de manera gráfica el dicho. Parte de una introspección en sí mismo y que cada vez que aparenta llegar al centro, se vuelve un fondo falso y que ese mismo abismo le conteste "*Descúbrelo en el fondo*", lo mantiene en la costumbre de investigarse a sí mismo y de retroalimentar esa curiosidad la cual le resulta imposible ignorar.

Segundo Patrón

Al menos yo no escondo lo que soy cuando te narro

la lluvia de mis dudas en tus creencias de barro,

en tus ideales, en tus arquetipos, en tus tópicos.

Estáis tan programados que os regís por códigos.

En este patrón mantiene la idea de que no pretende guardar su opinión y la encierra en un contexto simbólico de carácter ideológico, religioso, o de expresiones frecuentes que resultan vulgares ante la sociedad, las cuales ataca con sus cuestiones. Cuestiona los modelos de actitud "Arquetipos" y el rol de la persona en sí, y lanza una proposición, que, a su vez, compara con la informática "***Estáis tan programados que os regís por códigos.***", los programas funcionan gracias a escribir códigos, quiere decir que nuestros comportamientos están establecidos según nuestros principios y valores inculcados por la sociedad, y también deja abierta la idea de que esa misma sociedad nos forma como replicas, unos de otros. No está equivocado ya que, al momento de nacer, no elegimos la cultura, la familia, el país, a veces incluso la religión, sino que ya estamos insertados en una sociedad con idioma, creencias, cultura y reglas, nos adaptamos y pasamos la vida sin ser completamente conscientes de que estamos moldeados para funcionar en conveniencia a la sociedad.

Tercer Patrón

*Todos somos revolucionarios en la infancia,
cuando aún no aún hablamos en el lenguaje de la falacia,
cuando la visión virgen de la ignorancia no nos deja
hacer de la verdad más simple la mentira más compleja.*

En este patrón mantiene una reflexión sobre la mente infantil en el

periodo de la infancia, haciendo alusión a que el infante está comprometido a ver lo que realmente es el mundo, desconociendo lo que es engañar (falacia) y aparentar que el engaño es una verdad, ya que su ignorancia es capaz de coartar la dicotomía entre lo que es verdad o mentira y emplearlas en función de algún beneficio a costa de estar desinformando, mintiendo o engañando. La importancia del patrón reside en la idea de que el infante aún no engaña, "aún", a medida que crezca las prácticas sociales lo comprometerán a usar la falacia como recurso para estar más centrado en la sociedad. Atenta con la idea de que la honestidad no es siempre la mejor forma de llegar a un convenio dentro de un contexto tan amplio y complejo como lo es una sociedad.

Cuarto Patrón

A veces, veo cosas que no encajan y pregunto

y me dicen que no juzgue el hecho aislado del conjunto

Pero lo que es, es lo que es y punto

Ningún puto contexto va justificar jamás lo que no es justo.

Ozelot hace una muy buena observación sobre circunstancias en las que se pasa por alto la justicia, ya que la respuesta que nos dan vendría a ser por ejemplo "No juzgues si no estás en sus zapatos", porque cada persona pasa por ciertas cosas, tiene ciertos pensamientos, ciertas creencias o incluso su entorno social, lo cual lo lleva a cometer tal acto. Ozelot rechaza que el contexto justifique una acción injusta, digamos, el hecho de que haya pasado cosas malas no amerita que yo pueda cometerlas, no las hace justas, aunque me parezcan así por mi contexto, o incluso aunque no me parezca justo y lo quiera cometer

por resentimiento o venganza. Podríamos decir que avala a una moral objetiva porque el conjunto tiene establecido lo que está bien y lo que está mal para poder mantener orden y paz.

Quinto Patrón

Soy inestable, me conozco.

Voy del cielo al infierno como en un cuadro del Bosco.

Casi me vuelvo loco, despejando la incógnita.

Le di vueltas al coco hasta que me salí de órbita.

Aquí manifiesta su comprensión sobre sí mismo, vuelve a hacer analogías, esta vez con las obras de arte del Bosco que son de carácter simbólico, analogías con el álgebra "***Casi me vuelvo loco, despejando la incógnita***" y en la última línea compara su cerebro como un cuerpo que de tantas vueltas se salió de su sitio. Principalmente representa el hecho de su viaje a través de sí mismo y lo que conlleva tal viaje (nuevas ideas) pero sobretodo predispone su mente a ser más abierta a través de su descontento con el mundo. Podríamos decir que las respuestas que encuentra no son tan importantes como la calidad de las preguntas que se hace, ya que esta les abre muchas cuestiones, descolocándolo de su órbita ***Le di vueltas al coco hasta que me salí de órbita.***

Sexto Patrón

Creía que de vomitar me habría vaciado,

que de meditar ya no quedaban por atar cabos,

*pero luego dejo el rap, acabo hasta el culo de mierda,
y al cabo de un tiempo vuelvo con el rabo entre las piernas.*

Aquí vemos una frustración por dar por sentado varios sucesos de su vida o de sus pensamientos (o una intersección entre ambos) para que al final, los problemas, vuelvan a acumularse dentro de él cuando creía que no volverían. ***“al cabo de un tiempo vuelvo con el rabo entre las piernas”*** Debido al cúmulo de circunstancias desfavorables, Ozelot, vuelve al rap como medida de expresión de esos problemas. Su voluntad es la representación de arrepentimiento al quedar derrotado por las circunstancias, por lo cual, vuelve a encomendarse al arte.

Séptimo Patrón

¿Qué coño nos hace distintos?

Mejores modales para los mismos instintos

Tampoco somos peores que otros animales

El problema es el que seamos iguales siendo tan listos

Lanza una duda muy profunda con la cual emplea una antítesis entre las personas y los animales, muestra un entendimiento de la evolución humana como un refinamiento que maquilla nuestros actos más inherentes (la supervivencia, el asesinato y el prevalecer) ***“Mejores modales para los mismos instintos”***. Comprende que el problema es nuestro uso de la razón, ya que, si tal fuera el caso de usarla, no estaríamos consiguiendo las cosas acosta de tanto desastre y barbarie. Si somos virtuosos (ya sea por un incentivo o por una excusa)

encontraríamos una manera de conseguir y satisfacer nuestras necesidades o placeres, ya que las especies funcionan en conjunto y la nuestra precisa de ser virtuosa, supone que al formar una sociedad nos diferenciaríamos del resto.

Octavo Patrón

Paleolítico: aquí se vive de matar

Callando el lado crítico con pretextos que inventan

(¡No sé qué es peor!)

Que seáis tan cínicos como pa' que os dé igual

O tan estúpidos como para no daros cuenta

(¡No sé qué es peor!)

Compara mediante una frase paradójica nuestra sociedad con la época del paleolítico ***“aquí se vive de matar”*** ya que él asimila que en ambas (en cierto sentido) las personas atentan con la vida, de manera directa o indirecta, de otras personas, y que lo más destacable, además de ser el hecho en sí, es que nota un silencio por parte de las masas usando excusas o pretextos como si se vieran normalizados o incluso romantizado ciertos sucesos dentro de la sociedad. Establece dos conclusiones al final, las cuales, no le reconforta de ningún modo ***“(¡No sé qué es peor!)”*** y que la disyunción que separa las dos conclusiones permita la indignación de la idea de todo el patrón armado ***“Que seáis tan cínicos como pa' que os dé igual O tan estúpidos como para no daros cuenta.”*** De un lado puede ser que simplemente les dé igual lo cual demuestre una inmoralidad por parte de la sociedad, y por el otro lado concluyen que se ignora por una falta

de interés o distracción constante, como si la sociedad ante estos aspectos vividos experimentara una disociación que no le permite darse cuenta de las cosas.

Ozelot ha dicho que lleva como bandera una reflexión que se escucha al final de su canción.

"I am society, I have created the awful thing. I am part of it. Society is not different from me, right? So I don't reform the outer circle, social reform, you know all the political game that is going on. First I put my house in order - my house, put our house first in order and we have created a new society."

Traducido

¡Yo soy la sociedad, yo he creado a ese monstruo! Soy parte de él.

La sociedad no es algo diferente a mí. ¿No es cierto? Así que no se trata de cambiar el círculo externo (las estructuras sociales y todo el juego político...)

Primero debo poner mi casa en orden. MI CASA. Profundamente en orden. Y entonces habrá orden ahí afuera.

Si yo, y usted y todos los que escuchan ponemos primero nuestra casa en orden ¡habremos creado una nueva sociedad!

Estas palabras fueron dichas por Jiddu Krishnamurti, que fue conocido como un gran pensador en el siglo XX, en una entrevista hablando sobre el origen y qué es la sociedad.

3. *Análisis estructural y rítmico:*

Podemos ver una buena cantidad de figuras literarias y un Ozelot bastante culto en un sentido específico. Se puede notar incluso que muchas ideas están ocultas y bien envueltas si no se tiene cuidado al escucharlas, su uso de la retórica destaca al lado de la lógica con la que maneja y plantea sus pensamientos, es un discurso enriquecido y persuasivo que mantiene al oyente atento. Tal contenido viene acompañado de una forma, y esa forma dentro de la música es el ritmo.

Vemos un Ozelot bastante pulido en esos términos, ya que la forma con la que entrega sus ideas, está acompañada de una voz que no tiene problemas en expresar con gracia ciertas emociones que van de la mano con el contexto de la canción. Al momento de hilar su estructura, sabe que el efecto del punchline debe estar ligada a la forma correcta con la que debe ser entregada. Por eso resulta aún más cautivadora su obra, no hay nada demás ni nada de menos, está en su punto exacto.

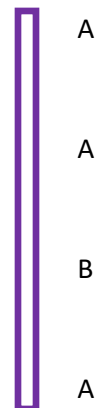
También analizando un poco la métrica de la canción se puede observar que maneja bien las estructuras sin perder el sentido de lo que se dice, por más que no haga rimar las cuatro líneas de un patrón. Utiliza varias formas:

En mi mente, hay un riachuelo que desbordo (A)

Corrientes de ideas que no me dejan ver más hondo. (A)

No quiero ser un puto número, (B)

cada vez que sondeo mi interior, leo: Descúbrelo en el fondo. (A)

Hay rimas internas en las líneas que las complementa con la anterior para no darla por perdida y para notar una buena habilidad y uso del sentido, la tercera línea no se podría considerar como una rima libre ya que “Numero” y “descúbrela”, riman. Otro ejemplo:

Al menos yo no escondo lo que soy cuando te narro (A)

la lluvia de mis dudas en tus creencias de barro, (A)

en tus ideales, en tus arquetipos, en tus tópicos. (B)

Estáis tan programados que os regís por códigos. (B)

A
A
B
B

En este patrón no parece haber una rima interna, es una estructura simple que se complementa de A y B solamente, sin embargo, vemos que utiliza rimas consonantes, es decir, las dos primeras líneas son rimas consonantes ya que sus últimas sílabas coinciden perfectamente en las letras rimando. Y en las últimas dos líneas (B y B) vemos que utiliza esdrújulas, ya que las acentuaciones de las dos palabras están en la antepenúltima sílaba “Có-di-gos” y “Tó-pi-cos”. Observamos que posee un buen manejo de la estructura, las cuales usa para acompañar y extender la forma del patrón y/o añadirle profundidad con la idea. Un último ejemplo:

Paleolítico: aquí se vive de matar (A)

Callando el lado crítico con pretextos que inventan (B)

(¡No sé qué es peor!)

Que seáis tan cínicos como pa’ que os dé igual (A)

O tan estúpidos como para no daros cuenta (B)

(¡No sé qué es peor!)

A
B
A
B

En este patrón la primera línea no rima con la segunda, y es porque la segunda se reserva para la cuarta, y la primera se reserva para la tercera, lo cual sería una estructura simple de rimas asonantes porque solo las vocales finales de la sílaba son idénticas (A, B, A, B).

Estructura del primer patrón: (A, A, B, A)

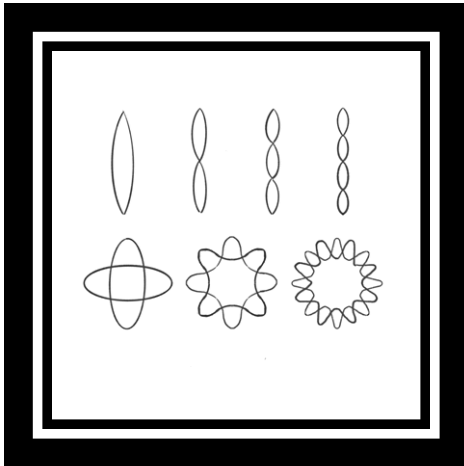
Estructura del segundo patrón: (A, A, B, B)

Estructura del octavo patrón: (A, B, A, B)

Es un perfecto dominio de las estructuras simples y de las métricas lo cual enriquece la forma con la que se entrega al ritmo, también tiene obras donde sin bombo ni caja se adecua al ritmo de la melodía, y no impide el uso de las estructuras y las métricas.

Aquí termina el análisis estructural y rítmico de esta canción.

Fin del análisis.

OZELOT (Q.E.P.D)

Este análisis fue hecho por un estudiante de sociología y seguidor de uno de los mejores artistas que tuvo la escena del rap en español (Ozelot).

Ahora citaré unas palabras de la actriz que interpreta a la Dra. Brand en “interestelar”, y que también, estas citas se encuentran en la página de Ozelot.

Creo que no hay mejores palabras para describir el sentimiento que sentimos hacia Ozelot y su persona, sus obras, sus ideas y su forma de afrontar al mundo.

“El amor no es algo que hayamos inventado. Es algo observable, poderoso [...] A lo mejor significa algo más, algo que no alcanzamos a comprender, a lo mejor se trata de una prueba, de un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década y que, probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún.”

Análisis hecho por Agustín Piza.

Bibliografía:

Las fuentes bibliográficas que se usaron para este análisis, en su mayoría se encuentran en internet. The Beginning of life de Frantisek kupka <https://www.wikiart.org/en/frantisek-kupka/the-beginning-of-life>. Jiddu Krishnamurti, Como curar al monstruo (La sociedad) <https://www.youtube.com/watch?v=Ekycwf3Q-wo>. Ozelot – El monstruo https://www.youtube.com/watch?v=y-_EJBXqmjk. Letra de “El monstruo” <https://genius.com/Ozelot-el-monstruo-lyrics>. Página oficial de Ozelot <https://ozelot.es/>.