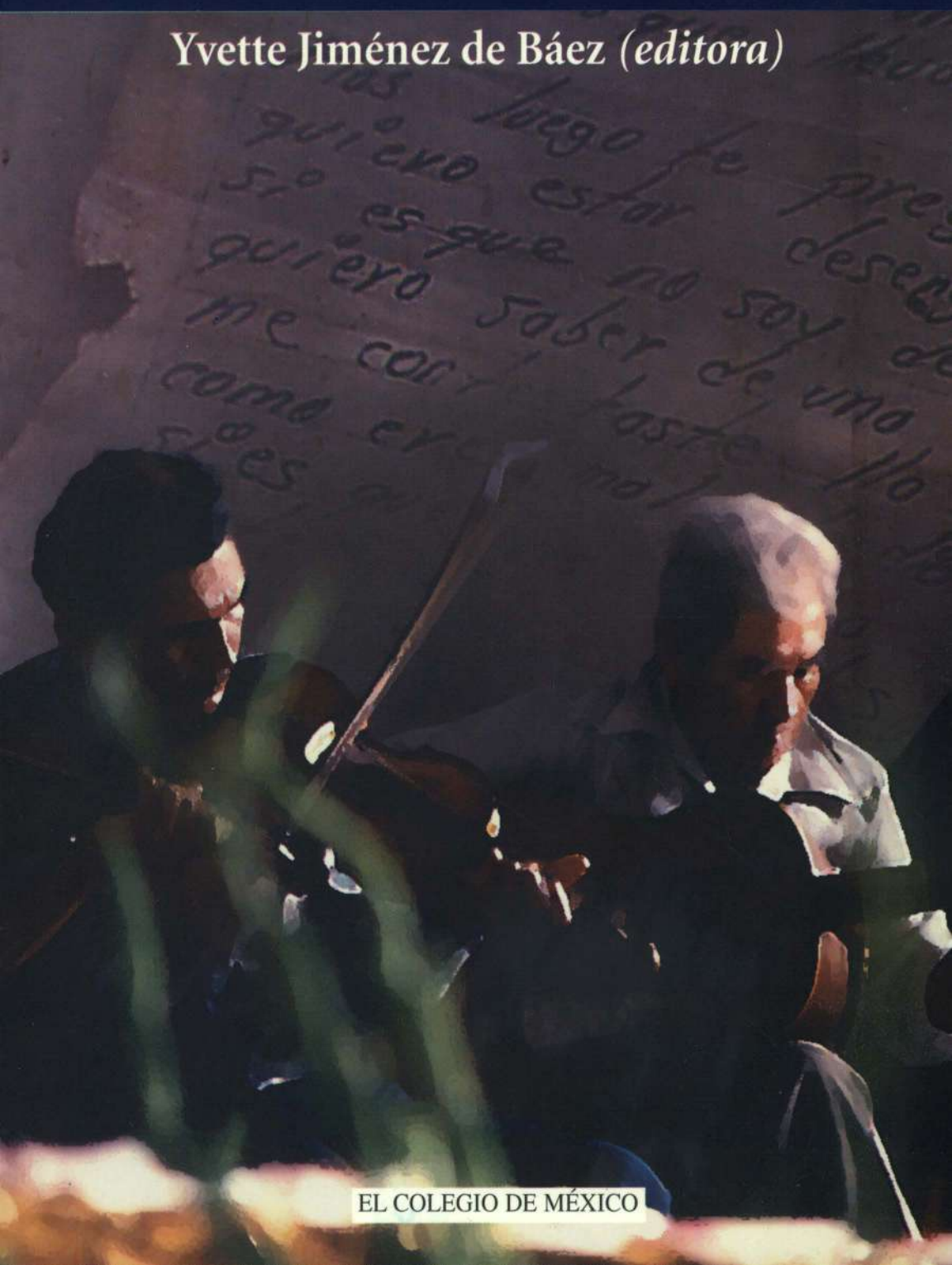

Voces y cantos de la tradición

Textos inéditos de la Fonoteca y
Archivo de Tradiciones Populares

Yvette Jiménez de Báez (*editora*)

EL COLEGIO DE MÉXICO

VOCES Y CANTOS DE LA TRADICIÓN
Textos inéditos de la
Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares

SERIE
ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA

SEMINARIO DE TRADICIONES POPULARES

VOCES Y CANTOS DE LA TRADICIÓN

Textos inéditos de la Fonoteca y
Archivo de Tradiciones Populares

Yvette Jiménez de Báez
Editora

Con la colaboración de
E. Fernando Nava L.
Claudia Avilés Hernández
Rafael Velasco Villavicencio
Juan Antonio Pachecho

EL COLEGIO DE MÉXICO

784.4972

V872

Voces y cantos de la tradición : textos inéditos de la Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares / Yvette Jiménez de Báez, editora ; con la colaboración de E. Fernando Nava L. ... [et al.]. -- México : El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1998.

148 p. : fot. b/n ; 25 cm. -- (Serie Estudios de lingüística y literatura. Seminario de Tradiciones Populares)

ISBN 968-12-0921-4

1. Cantos populares mexicanos-Sierra Gorda. 2. Cantos populares mexicanos-Veracruz. 3. Música popular (Canciones, etc.)-Sierra Gorda. 4. Música popular (Canciones, etc.)-Veracruz. 5. Música folklórica mexicana-Sierra Gorda. 6. Música folklórica-Veracruz. I. Jiménez de Báez, Yvette, ed. II. Nava L., E. Fernando

Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program.

*The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>*

Portada de Mónica Diez-Martínez

Fotos de Mario Antonio Ortiz (Santiago Tuxtla, Veracruz, 1992)
Marco Antonio Molina (Río Verde, San Luis Potosí, 1996)
Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares

Primera edición, 1998

D. R. © El Colegio de México
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.

ISBN 968-12-0921-4

Impreso en México / *Printed in Mexico*

**“Oyes, Toño García,
cuida bien tu cuaderno
porque al poeta moderno
tú le sirves de guía”.**

Fragmento de décima

[SLTURRUB.001]

A MANERA DE PRESENTACIÓN

“De pronto, surge un ritmo, revestido de jirones de verbo, vertiginoso, vertical, chorro de luz: en él todo se revela y se forma. Todo: lo que habla, de lo que se habla y a quién se dirige a la vez”.

PAUL ZUMTHOR, *Introducción a la poesía oral*, 1983, p. 167.

Desde los primeros años de su fundación en 1940 —antes fue La Casa de España en México, 1938-1940—, El Colegio de México incluye entre sus publicaciones, varias de música y otros géneros tradicionales, a la par que algunas obras de creación de autores como Carlos Pellicer, Alfonso Reyes y José Moreno Villa. De Justino Fernández *et al.*, se publica *La danza de los Concheros en San Miguel Allende* (1941), y en 1944 aparece la espléndida edición del *Cancionero de Upsala*, preparada por Jesús Bal y Gay. Será hasta 1951 que se publiquen *Lírica infantil de México*, de Vicente T. Mendoza y, de Emilia Romero, *El romance tradicional en el Perú*. Es decir que nos iniciamos con libros que integraban la música y la danza; la música y la palabra; la música y los juegos tradicionales.

Hacia 1959 se inicia el desglose y recolección de materiales que muchos años después constituyeron el *Cancionero folklórico de México*, obra dirigida por Margit Frenk que recoge, en cinco tomos, un corpus muy importante de la lírica tradicional mexicana. Colaboramos muy de cerca varios investigadores y muchos estudiantes del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, desde esa fecha y hasta 1975, año en que se publicó el primer tomo, *Coplas del amor feliz*. En 1977 se publicó el segundo, *Coplas del amor desdichado y otras coplas de amor*; en 1980 apareció el tercero, *Coplas que no son de amor*; en 1982 se publicó el cuarto, *Coplas varias y varias canciones*, y el quinto, *Antología, glosario, índices*, en 1985. La magnitud de la obra y las condiciones de trabajo hicieron difícil la incorporación de la música y redujeron el trabajo de campo, no obstante el valor indiscutible del *Cancionero*. La propia Margit Frenk, con la marca inconfundible del investigador de alto nivel que

considera toda obra como proceso, aclara en una ponencia reseña donde habla de los límites y alcances del proyecto:

El diseño mismo del proyecto, su amplitud, la índole de las fuentes, la orientación folklórico-literaria, todo ello imposibilitó la incorporación de la música y la inclusión de datos sobre las circunstancias precisas de la ejecución. Son los silencios de nuestra labor, silencios que otros investigadores podrán ir poblando de voces.¹

Para anunciar el *Cancionero*, publicamos la antología Margit Frenk e Yvette Jiménez de Báez, *Coplas de amor del folklore mexicano* (1970; reimprs. 1973, 1992). Además surgieron varias obras y artículos relacionados con este amplio acervo: p.ej. tesis como *El romancero y la lírica popular moderna* (1975; como libro, 1986), de Mercedes Díaz Roig, y la antología de lírica infantil, *Naranja dulce, limón partido* (1986), preparada por Mercedes Díaz Roig y María Teresa Miaja.

Después de mi libro sobre *La décima popular en Puerto Rico*, elaborado como becaria del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, que todavía no podía otorgar grados; presentado como tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México (1960) y publicado por la Universidad Veracruzana en 1964; después de mi participación en la elaboración del *Cancionero*, y de la publicación de *Lírica popular antigua y lírica popular actual* (1969), dejé durante varios años los estudios de la literatura tradicional, aunque no del todo, principalmente en lo que se refiere a las relaciones entre la literatura popular y la literatura culta.

En 1989 decidí reiniciar la investigación sobre lo tradicional. Elaboré entonces el proyecto *La décima popular en México y Puerto Rico*, con carácter interdisciplinario, y que comprometía los esfuerzos de investigadores en la Universidad de Puerto Rico y en El Colegio de México. Me propuse entonces publicar, en cada país, un *Cancionero sobre la décima y la glosa en décimas*—basado en una concepción integral del género— y preparar los materiales para facilitar después el trabajo comparativo. Es decir, que los materiales recogidos incluyeran, hasta donde fuera posible, la música y el canto tal como se producen en el acto de enunciación. También que se investigara la memoria colectiva en grabaciones de campo, hecho fundamental para entender la historia del género, y cómo incide en el presente sosteniendo la tradición,

¹ Margit Frenk, "Folklore vivo/folklore transcrito: en torno al *Cancionero folklórico de México*", en Arturo Chamorro, ed., *Sabiduría popular. Homenaje a Vicente T. Mendoza, Fernando Horcasitas y América Paredes*, El Colegio de Michoacán, Comité Organizador Pro Sociedad Interamericana de Folklore y Etnomusicología, Michoacán, 1983, p. 43. M. Frenk había publicado también *Entre folklore y literatura* (1971) y varios artículos sobre lírica tradicional antigua. Sobre el *Romancero* publicarán después otros especialistas (Mercedes Díaz Roig, Beatriz Mariscal, Aurelio González).

sin entorpecerla; antes bien impulsando el futuro, como lo hace la buena raíz. Por otro lado, el estudio de la memoria colectiva en un género que vive también en la improvisación, sirve para mostrar su tradicionalidad, entendida según los cánones de la escuela de Ramón Menéndez Pidal. Puse también en el proyecto de *La décima popular*, un marcado interés en consignar los géneros en situación de fiesta con toda la riqueza contradictoria que el estado festivo implica, mínimo porque pone en diálogo los diversos géneros, e incide marcadamente en el sistema de relaciones sociales.

En Puerto Rico se llegó a completar un acervo significativo basado, sobre todo, en textos recogidos en campo, desde los años cuarenta, como la *Colección Cabrera*,² base principal de mi libro sobre la décima popular en la isla. Los materiales que conforman el acervo están computarizados y clasificados en el Seminario de Estudios Hispánicos al que ha estado adscrita la investigación. Si bien el equipo que lo inició, bajo mi supervisión,³ ya no ha continuado, se están haciendo los trámites necesarios para que publiquemos el acervo en el Seminario de Tradiciones del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, en coedición con la Universidad de Puerto Rico, y con los investigadores de esa universidad que participaron antes y quieren participar, ahora, en esta última etapa del proyecto. Agradezco el apoyo del doctor Félix Córdova Iturregui quien,

² Inicialmente tuve acceso a la consulta y uso total de esta colección que el Dr. Francisco Manrique Cabrera fue reuniendo en sus clases de Literatura Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Con gran acierto y sensibilidad para reconocer lo valioso de las manifestaciones tradicionales —poco frecuente entre los académicos— encargaba a los estudiantes que hicieran la recolección de décimas y glosas en diversos puntos de la isla, con informantes de diversas edades y procedencia. A esa colección básica añadí otros ejemplos tomados de diversos informantes, materiales de libros y algunas grabaciones de concursos del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Todo el acervo es lo que conocemos como *Colección Cabrera*. Cuando me vine a México devolví este acervo a la familia Cabrera Freiría, y no publiqué nunca los textos en una antología, como prometía en mi tesis y en su publicación en México. Al reiniciar mis trabajos con el proyecto de *La décima popular* en México y Puerto Rico, la profesora Josefina Freiría Vda. de Cabrera tuvo a bien donar el acervo al Seminario de Estudios Hispánicos donde están todos los materiales de la investigación, hecho que le agradezco por lo que significa que pueda publicarse en el *Cancionero de la décima popular en Puerto Rico*.

³ Formé un equipo en El Colegio de México y se formó otro en la Universidad de Puerto Rico, con un director. Cada equipo se proponía hacer el libro del género en cada país, con autonomía suficiente para que no se afectara el trabajo de uno y otro por cambios que hubiera que hacer en el proceso. Como coordinadora general de la investigación, cada año fui invitada dos semanas, por la Facultad de Humanidades, para revisar la buena marcha de la investigación. No hay duda que se dio una conjunción feliz con el apasionado empeño del entonces decano de Humanidades, doctor Manuel Alvarado, de propiciar los estudios caribeños, especialmente aquellos que relacionaran a México con Puerto Rico.

después de algunos cambios en el equipo, asumió en definitiva la dirección del grupo; a la doctora Edith Faría Cancel, su generosidad y entrega inteligente desde el comienzo; a las estudiantes de posgrado de Estudios Hispánicos y del Programa de Honor que participaron en el proyecto, Lourdes Aponte, Rosa Guzmán y María Reyes, y a los que inicialmente se entusiasmaron con la idea y la apoyaron, aunque no pudieran continuar. De todos, hay que destacar la labor amorosa de recolección que ha hecho el arquitecto y estudiante de posgrado de Estudios Hispánicos, Alberto Medina, durante años. Medina tiene quizá la colección más completa de registros del género (grabaciones de campo, videos) y un amplio acervo de discos, libros, y archivo de trovadores puertorriqueños. Agradeceré siempre el haber conocido a Medina, y su entrega sin reservas al objetivo de hacer algún día El Museo del Trovador.

Paralelamente se había iniciado en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios la creación de una Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares, que coordinó durante un tiempo nuestra querida Mercedes Díaz Roig, directora general del Seminario de Tradiciones Populares. Para poner en marcha el proyecto de la Fonoteca se invitó a la Maestra Irene Vázquez, de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien fue comisionada por su institución. La maestra Vázquez colaboró con el Centro varios años, y trajo consigo al investigador E. Fernando Nava L., principalmente por su conocimiento de la música. Con la colaboración estrecha de la Unidad de Cómputo de El Colegio, pudo iniciarse entonces el sistema de clasificación que tenemos, pero no pudieron emprenderse otras tareas por falta, en parte, de posibilidades de compra del equipo necesario y otros elementos de infraestructura.

Algún tiempo después de la muerte de Mercedes Díaz Roig quedé a cargo del Seminario de Tradiciones Populares que incluye el proyecto de la Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares y el proyecto de La décima popular en México y Puerto Rico, ahora abierto al género en su dimensión hispánica. Como ha sido la buena práctica en El Colegio de México —así se organizó, por ejemplo, nuestra biblioteca general—, debido a la falta de recursos para desarrollar la infraestructura necesaria, decidimos continuar el proyecto de la Fonoteca, a partir del acervo de las investigaciones que quisieran incorporarse y tuvieran como uno de sus objetivos el trabajo de campo. Por eso el acervo se ha incrementado más con materiales de La décima y la glosa en décimas. En ese sentido ha sido fundamental también el conocimiento que tiene Fernando Nava del género, como músico y trovador, y como investigador, por sí mismo, sobre todo de la Sierra Gorda.

La adquisición de un equipo mínimo de grabación permitió hacer nuestro primer fonograma con los materiales de la Fiesta de La Cande-

laria en Tlacotalpan, Veracruz.⁴ Los lineamientos de la investigación, en todos los aspectos, corresponden a los del Proyecto de La décima y la glosa en décimas. La infraestructura de personal y de presupuesto no permite ampliar el trabajo de campo, al ritmo necesario. El equipo de investigadores actual está compuesto de tres investigadores de proyecto, uno de los cuales tiene un contrato de menos de medio tiempo. Deben atender la investigación de campo y todo el trabajo que corresponde a Fonoteca y Archivo. Se ha logrado, sin embargo, una labor de equipo encomiable y una interacción que los capacita para el trabajo interdisciplinario. Actualmente forman el equipo los investigadores de proyecto, E. Fernando Nava L., a cargo de la Fonoteca, lingüista de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Avilés Hernández, estudiante del posgrado en Literatura Comparada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y recientemente, Rafael Velasco Villavicencio, pasante de psicología que hace su tesis sobre relaciones entre "Música y representaciones mentales", quien además ha estudiado música en la Escuela Nacional de Música. Hasta julio estuvo como becario Juan Antonio Pacheco May, estudiante del posgrado de la Facultad de Letras Iberoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha iniciado una tesis sobre la Fiesta de la topada en la Sierra Gorda. Antes han estado con nosotros varios becarios e investigadores de proyecto que han dejado el Seminario para dedicarse a otro trabajo, o que han debido rotar conforme rebasan las condiciones que les permiten continuar como becarios o investigadores: Liliana Weingberg, Miguel Olmos Aguilera, Mario Antonio Ortiz García, Benito Alcocer, Donají Cuéllar Escamilla. Por un breve lapso, también estuvieron en el Seminario, Judith Orozco y Manuel Álvarez Boada. Con gusto, se ha reincorporado a colaborar con nosotros Marco Antonio Molina quien al ingresar al doctorado del Centro ya no pudo seguir como investigador de proyecto. Sin embargo, a partir de este año los doctorandos podrán participar en las diversas investigaciones colectivas e individuales del Centro.

Desde que publiqué mi libro sobre *La décima popular en Puerto Rico* es claro que me interesaba la presencia del género en todo el ámbito hispanico. Este interés se fundamenta ahora en investigaciones posteriores de carácter individual que inciden sobre el trabajo colectivo y que me han llevado a publicar varios artículos y a participar en la dis-

⁴ El fonograma, en disco compacto y cassettes, ofrece una descripción auditiva de todo el ritual de la fiesta que dura dos semanas. Todas las voces son de los participantes. Incluye un folleto con información de la fiesta y del lugar, una descripción del ritual que complementa la descripción sonora y datos técnicos de la edición. La imagen de la carátula es de una foto del Archivo.

cusión académica de distintos foros nacionales e internacionales. Es evidente en ese sentido, el creciente interés y conocimiento de la tradición peninsular, sobre todo del sur de España e Islas Canarias. De ahí que el objetivo de análisis comparativo del género —que aparece en el proyecto inicial— haya cobrado una importancia mayor durante los años recientes. No hay duda que el género llegó a América con una fuerza panhispánica superior a cualquier otro género, en la medida en que fue determinante en el proceso de transculturación de Hispanoamérica; de ahí que persista en casi todos nuestros países, no como un saber arqueológico, sino con cierto grado de vigencia actualizada. En tanto glosa, las décimas interactúan con las coplas, que suelen ser tradicionales, aunque en las topadas de la Sierra Gorda suele exigirse la improvisación de la planta en una parte de las secuencias. Precisamente por la importancia que se le reconoce a la planta y su filiación tradicional, abolirla supone un reto mayor a la improvisación. Y, en fiesta, las décimas y las glosas se integran con el baile y la música.

Quise preparar este libro, con la colaboración de todo el equipo, como una carta de presentación de lo que hacemos y pretendemos hacer, y del trabajo compartido. En la primera parte se incluyen comentarios de los informantes sobre su propio quehacer, y el de otros trovadores y músicos. Después aparecen textos representativos de diversos géneros, recogidos en Veracruz o en ciertos núcleos de la Sierra Gorda (partes de Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro), con algunos ejemplos del Distrito Federal. También hay fotos de nuestro Archivo de Fotografías y las transcripciones musicales que ha preparado Fernando Nava con la colaboración de Rafael Velasco Villavicencio. Esta vez la transcripción musical —escuchar y determinar las notas, tomando en cuenta la estructura general de la obra— se ha facilitado pues ya se cuenta con un sintetizador conectado a la computadora. El sintetizador, unido al programa *Finale* (versión 3.7.2) ha agilizado todo el proceso de transcripción, y ha permitido hacer impresiones con mayor nitidez y manejo amplio de los signos.

La gama de aspectos que se representan en esta selección es fiel a nuestro concepto de las manifestaciones tradicionales: hay una visión desde los informantes, sobre los géneros y fiestas; poesías de memoria colectiva, de autoría, y poesías improvisadas; textos de una clara tradicionalidad y textos de una impronta más individual aunque dentro de los parámetros mínimos que marca la tradición del género; secuencias de fiestas; textos manuscritos tradicionales, como un fragmento de pastorela o como los cuadernos de trovadores; décimas libres, en secuencia, variantes de glosas; décimas o glosas a lo divino y a lo humano, parodia. Décimas, glosas, coplas y otros géneros, recitados o cantados.

Nuestro acercamiento a la poesía predominantemente oral no debe borrar la riqueza plural y contradictoria de cada acto de habla

que objetiva la voz. Sin negar el interés que puedan tener los estudios que neutralizan las diferencias para llegar a estructuras cada vez más englobadoras y menos específicas del arte verbal, creo con Paul Zumthor que es imprescindible una "percepción global" que se produzca del contacto sensible con los textos-objetos:

En efecto, son menos importantes las "estructuras" que los procesos subyacentes que las soportan. Una vez que los hechos se han probado, descrito y clasificado, se extrae de ellos alguna tipología, o bien se procede a la construcción de un esquema supuestamente inicial y generador. Pero la idea de función —que está en la base de tal procedimiento— si no se extiende al estado latente y a la virtualidad de los procesos de que se trate, degenera fácilmente en equívoco o en perogrullada.⁵

Visto así, el estudio de la fiesta y de toda puesta en acto, aun individual, correría menos el riesgo de hieratizarse. O más bien, permitiría acercarse a las "manifestaciones 'a-estructurales' de lo imaginario" que colocan a los participantes en ese estado de "preposesión" que describe Jean Duvignaud como "el dulce 'desorden' del tanteo, que los despoja de la función que ejercen en la sociedad económica". Cuando se logra, la memoria colectiva se reanima creativamente. Ella sabe "lo que se debe hacer y lo que [...] ha dicho el que [...] enseñó todo": el "recuerdo encontrado" de que habla Bergson, dice Duvignaud.⁶ Relacionado con este punto, Enrique Gil Calvo se empeña en contraponer lo simbólico e imaginario a lo que califica de "real", en tanto "físico, objetivo y material". Habla, sin embargo, de "rutina expresiva" como "hábitos adquiridos e interiorizados" en la "memoria latente, a fin de que más tarde puedan ser repentizadas involuntariamente sin necesidad de prestarles atención consciente".⁷ Sin lo primero, que nace del imaginario y lo sensible, faltaría el elemento de creatividad que hay en todo estado festivo. Sin la rutina hecha memoria, se entorpecería el ritual y, con ello, la posibilidad de continuidad. Entre estos dos polos aparentes se definen, siempre dinámicos, el arte tradicional y la fiesta.

Si bien es legítimo hacer análisis de sólo ciertos aspectos de la poesía tradicional, omitiendo otros —siempre y cuando no se extrapolen los

⁵ Paul Zumthor, *Introducción a la poesía oral*, trad. al esp. de Ma. Concepción García-Lomas, Taurus Humanidades, Madrid, 1991, p. 44 [1a. ed. en francés, Éditions du Seuil, 1983].

⁶ Cf. "La ruptura" primer capítulo del libro, Jean Duvignaud, *El sacrificio inútil*, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, cuya primera edición, en francés, es de 1977. Hago referencia, particularmente, a las pp. 14-15 y 19. Los alcances de este modo de entender las manifestaciones de la tradición nos llevarían necesariamente a modificar todas las instancias de elicitación que se refieren a los procesos de la tradición, memoria y olvido.

⁷ Enrique Gil Calvo, *Estado de fiesta. Feria, foro, corte y circo*, Espasa Calpe, Madrid, 1991, pp. 49-50.

resultados—, la manera más efectiva de abordar los géneros tradicionales es tomar en cuenta diferencias que particularizan los textos, y su modo de mostrarse gracias a las redes de relaciones internas que los sustentan, en juego con las relaciones que cabe establecer entre ellos. La particularidad de la diferencia marca, adecuadamente, lo generalizable.

YVETTE JIMÉNEZ DE BÁEZ

CRITERIOS EDITORIALES MÍNIMOS

DEL TEXTO He querido que los fragmentos de entrevistas y los textos poéticos se presenten por sí mismos. Por eso los comentarios editoriales son mínimos y también las notas. Se trata de marcar y sugerir, y no de agotar una información o de analizarla exhaustivamente. En las transcripciones se han mantenido algunos rasgos locales generalizados como:

1. El uso de formas apocopadas como *pa'* 'para'; *'onde* 'donde', y palabras que pertenecen a la norma de la colectividad, sobre todo en la Sierra Gorda, como *algotro* 'algún otro', *leyía* 'leía' y *fisolofía* 'filosofía'.

2. También se ha normalizado la ortografía, la puntuación y el uso de mayúsculas y minúsculas en el caso de los cuadernos de trovadores.

3. En los fragmentos de entrevistas los interlocutores se indican con una abreviatura que se aclara en las referencias bibliográficas.

4. Tanto los fragmentos como los textos poéticos llevan al final una abreviatura que corresponde a la clasificación del acervo. Las dos primeras iniciales remiten al estado de la República en que se hizo la recolección; le sigue una abreviatura del primer apellido del informante principal. Después punto y, por último, un número que corresponde al orden de entrada en el archivo.

5. Los cuadernos de los trovadores se clasifican con una C inicial, a la que sigue la abreviatura del apellido del dueño del cuaderno —que puede ser autor o recopilador— y el número de entrada al acervo, en arábigos.

6. He respetado la clasificación previa de los fonogramas de la fonoteca, a los cuales se les ha dado, tentativamente, un número secuencial de entrada al acervo. En estos casos sólo se indica el tipo de registro (Dat, Cassette, Hoja suelta...), seguido del número de entrada correspondiente.

Y. Jiménez

DE LA MÚSICA En las transcripciones musicales se han tomado las siguientes disposiciones generales:

1. Se ha consignado únicamente la línea melódica, y se excluyó todo tipo de acompañamiento.

2. En las partes instrumentales sólo se transcribió la primera voz musical.

3. En las partes cantadas, se mantiene una sola voz que es la forma tradicional del canto. En cambio, en los corridos lo tradicional es que puedan intervenir dos o más voces. Por eso se transcriben las dos voces que intervienen en los textos que se han seleccionado.

4. En cada ejemplo musical y en cada texto correspondiente, las diferentes partes han sido identificadas con letras. Las partes instrumentales se indican con números. En estas últimas el "0" se refiere a motivos —estables o con variantes— que presentan varias ocurrencias fijas.

5. El valor de los silencios es el que corresponde a la figura asignada. Los casos marcados con *calderón* indican que la voz melódica —no el acompañamiento— hace una pausa de duración libre, según el estilo musical particular.

6. El número de repeticiones es variable. Transcribimos de acuerdo con la grabación, y se indica el número de veces que se repite.

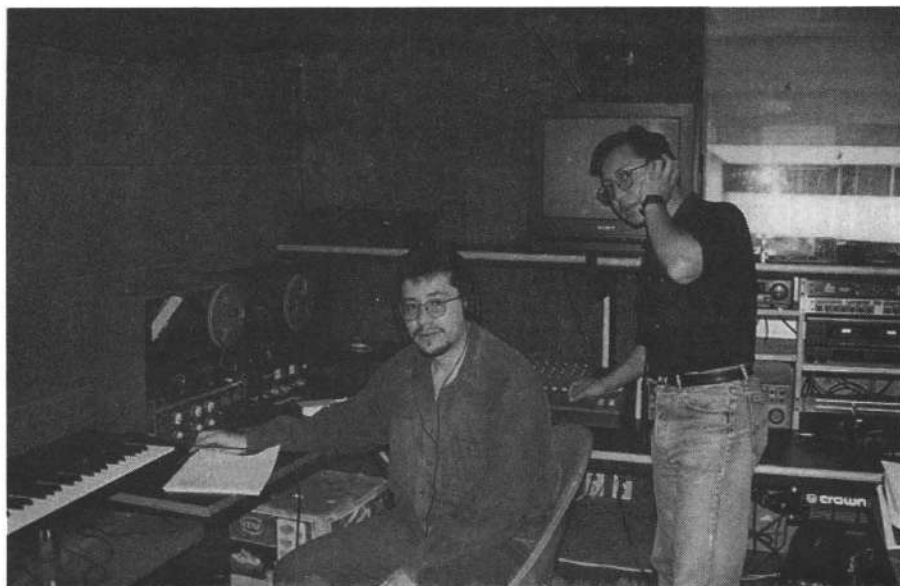
7. En los diálogos, la voz que propone se transcribe con las plicas hacia arriba. La voz que responde, se transcribe con las plicas hacia abajo (v. "El butaquito" y "La morena").

F. Nava y R. Velasco

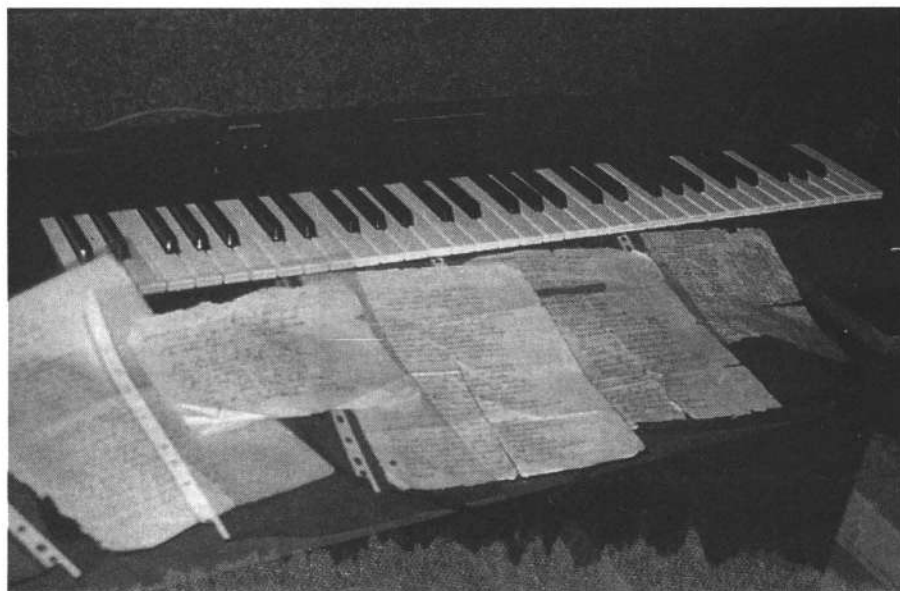

Últimos detalles de las transcripciones musicales. De izquierda a derecha, Fernando Nava, Rafael Velasco Villavicencio. Foto: Marco Antonio Molina.

Impresiones de las transcripciones musicales, en la fonoteca. Foto: Rafael Velasco Villavicencio.

En la fonoteca, haciendo los últimos cotejos del libro. De izquierda a derecha, Juan Antonio Pacheco May, Marco Antonio Molina. Foto: Rafael Velasco Villavicencio.

Hojas sueltas manuscritas de trovadores. Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares. Foto: Rafael Velasco Villavicencio.

Poder de convocatoria de la Fiesta de Santiago Apóstol, en Santiago Tuxtla, Veracruz, en junio de 1992.

Foto: Marco Antonio Molina.

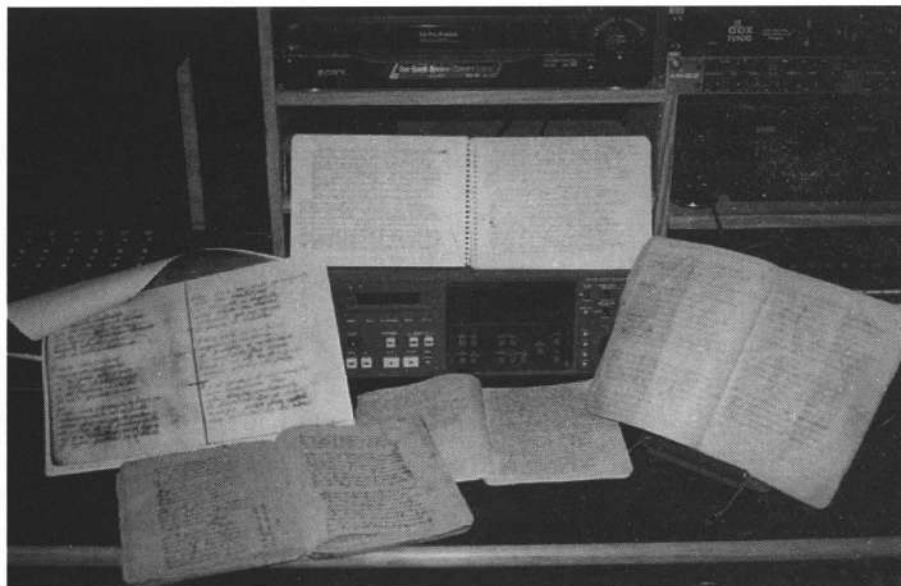

Fandango de pareja, en la Fiesta de La Candelaria, en Tlacotalpan, Veracruz, en febrero de 1993.

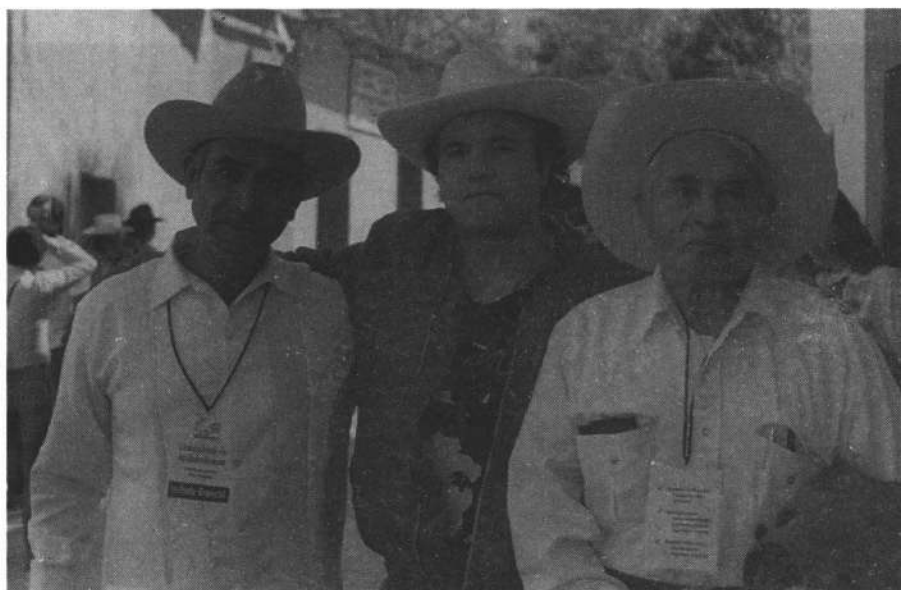
Foto: Marco Antonio Molina.

Preparando *Voces y cantos...* De izquierda a derecha, Claudia Avilés Hernández, Yvette Jiménez de Báez. Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares. Foto: Rafael Velasco Villavicencio.

Cuadernos de trovadores: escritura y tradición. Fonoteca del Archivo de Tradiciones Populares. Foto: Rafael Velasco Villavicencio.

El trovador y líder cultural, Guillermo Velázquez (al centro), es decisivo en la tradición de la Sierra Gorda. A la izquierda, el trovador Ismael Orduña de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, y Antonio García trovador de amplia trayectoria en la zona. Foto: E. Fernando Nava L.

**TESTIMONIOS DE LA SIERRA GORDA
Y DE VERACRUZ**

SOBRE LA DÉCIMA Y LA GLOSA TRADICIONALES

LOS TROVADORES DE LA SIERRA GORDA HAN PRIVILEGIADO Y PRIVILEGIAN, LA GLOSA EN DÉCIMAS, Y CON ELLA LA PLANTA —MEMORIZABLE, TRADICIONAL, CREADA O IMPROVISADA—, FRENTE A LA VERSERÍA.¹

FN: [Don Miguel ha recordado una planta de hace muchos años]. ¿Y se acuerda de, de más versos² de esa planta?

MR: No. [...] Las plantas son las que aprende uno a veces, porque está trabajoso para, para aprendernos [...] los versos. Digo, está trabajoso porque sólo el que los compuso o que los va componiendo con la planta... La planta parece ser para dirigirse uno, por la planta, para la versería.

[...]

MR: Para cuando se topan los guitarristas, aquí hay topa.³ Dice:

Dios puso el astro mayor
en la bóveda celeste,
para con su resplandor
caliente al mundo terrestre.

FN: ¡Ah, qué bonita! ¿Ya poco ésa es de topa? Parece de a divino.

MR: Es de topa.⁴

(SLROSALE.051)

PARA EL TROVADOR DE LA SIERRA GORDA, ES FRECUENTE QUE DEBA CREAR LA PLANTA PARA SU GLOSA

ATR: Y otro día salimos; por áhi íbamos nosotros a una chamba,⁵ y me fui, y me fui ahí haciendo la planta por el camino [...], y batallé para

¹ En la Sierra Gorda llaman *versería* a las décimas que glosan la planta. Y ésta es una copla, por lo general de cuatro versos, que puede ampliarse hasta seis o más versos.

² *Versos* aquí equivale a las estrofas que glosan la cuarteta de la planta.

³ *Topa*, topada: entrar en controversia o porfía.

⁴ De hecho, como se confirma más adelante en la entrevista, se trata de una *planta* de glosa por Astronomía, frecuentes en la tradición de otros países hispanoamericanos como Puerto Rico, Venezuela y Panamá.

⁵ *Chamba*: trabajo.

hacer la planta porque a veces la planta es la mera, la mera buena. Si la planta no la halla uno, ya [...] los versos nomás no le salen, y áhi ando. Acomodando uno bien la planta, ya los otros versos de seguro le van a salir bien a uno, porque esa es la mera, la planta. Y áhi me fui batallando para arreglar la planta [...] y lo logré.

(SLTURRUB.001)

EN LA CIUDAD DE VERACRUZ PUEDE OIRSE HABLAR DE LA HISTORIA DE LA DÉCIMA Y LA GLOSA COMO UNA TRADICIÓN COMPARTIDA CON EL CARIBE

MMF: Inclusive he ido dos veces a Cuba. He estado haciendo [...] algunas investigaciones respecto a la décima, ¿no? Porque yo, pues como todos los que nos dedicamos a hacer versos, somos empíricos, no somos gente preparada, ¿verdad? Entonces, ahora ya puedo, pues más o menos decirle que sí sé algo de cómo se inició la décima. En la, en la época del siglo XIV, más o menos, en España comenzaron a hacerse relatos en verso de las hazañas de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. De ahí vino la ‘espinela’ que la hizo Vicente Espinel. Ya después desembocó en la décima realmente, que es una composición poética muy bella que en el Caribe —que es donde más ascendencia hay de ella— se cultiva en una forma sumamente notable, ¿verdad? Casi en toda la zona del Caribe se improvisa la décima que es muy difícil, es muy difícil, por su composición poética.

(VMARTIN.082)

SI BIEN PARA ALGÚN TROVADOR VERACRUZANO CITADINO, LA GLOSA DE CUARTETA OBLIGADA ES EL MODO DE TROVAR MÁS DIFÍCIL

MAO: Esa es cuarteta obligada y [...] enlazada.

GCh.: Y enlazada [...]. Sí, yo creo que en el aspecto formal es el mayor grado de dificultad. [...] Esa es la forma, esa es la copa, y depende de, de uno meterle el licor que uno quiera, ¿no es así? Es decir, este, desde el licor más caro, más fino, hasta el refino, el aguardiente ¿verdad? Esa es la cosa.

(VCHAZAR.047)

EN VERACRUZ PREDOMINA EL GUSTO Y LA FACILIDAD PARA HACER LA CUARTETA GLOSADA COMO EN LA SIERRA GORDA. ASÍ, DE PADRE A HIJA, SE REPITE ESTE MODO DE ENTENDER Y RECORDAR LA TRADICIÓN

FGD: Yo, este, le dije a mi papá que yo quería hacer unas décimas [...]. Entonces, este, él me dijo: “Haz una, una décima de cuarteta obligada que es más fácil, porque ya la cuarteta te va haciendo, te va llevando, te va dando pie. Entonces hice una, pues no muy perfecta...”

[...]

FN: Hace un ratito nos decía que el verso, o las décimas más bien, de cuarteta obligada, eran más fáciles. [...] Pero, ¿más fáciles que cuáles, o cómo?

FGD: Sí, pues, más fácil que hacer una décima así nada más sin, sin cuarteta; ya la cuarteta lo va obligando a uno a hacer. Lleva uno la pauta. Con la cuarteta, el primer verso ya sabe uno que tiene que terminar con el primer verso y ya de ahí no se sale uno; empieza la décima para terminar con el primer verso.

[...]

Bueno, eso fue el consejo que me dio mi papá; decía que era más fácil. Y luego enlazada es también más fácil, porque ya el primer verso de la segunda décima [...] lo lleva a uno [...]. La cuarteta hay que hacerla [...] con los versos que rimen el primero con el tercero, y el segundo con el cuarto, porque si rima el, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, la tercera décima no sale [...] porque luego se repite, y se va repitiendo y le sale monótono; ya no sabe usted para dónde agarrar.

[...]

FN: Y su padre, como me comentó, fue quien le dijo que esas de cuarteta obligada eran más fáciles [...].

FGD: Sí [...]. Yo creo que él más bien a eso se dedicó: a hacer décimas de cuarteta obligada, porque yo me acuerdo [...]. Mi abuelo también era decimero, pero no lo conocí.

(VGUTIER.062)

EL REGLAMENTO DE LA SIERRA GORDA ES CLARO: PARA GLOSAR Y HACER DÉCIMAS LIBRES, SE PUEDEN HACER VERSOS SENCILLOS Y DOBLES

MAM: Decía que éstos [versos] eran más difíciles; los que acaba de decir; ¿por qué?

ATR: Porque es doble la planta, es doble, son dobles los versos. [...] Un verso sencillo es como hacer una décima, un decimal [...]. Como ese que le dije de que “ya los maestros se van”. Ese es sencillo. [...] Así hace uno las plantas, así, y éstos son facilitos para aprenderlos uno porque [...] los renglones son cortitos, son cortitos. Entonces es fácil; los aprende uno de, de voladita...

[...]

Pero éstos, como éste, están más difíciles porque la [...] ampliación es más; el renglón es más largo [...]. Nomás fijese, “El diez de noviembre murió platicando”, ¿eh?, no es igual a decir “Ya los maestros se van” [...]. La ampliación es [...] más larga [...], de cada renglón...

(SLTURRUB.001)

FN: A mí se me estaba figurando que los poetas así, en la confrontación, le iban a reprochar que usara todavía más cortito [...] el verso...

ATR: No, no [...] las medidas de las [...] poesías, puede cantarlas uno a la medida que sea. [...] Lo que va a contar es lo que uno va a expresar [...]. Lo que va a decir uno en la poesía es [...] lo que cuenta.

[...] Puede ser una poesía sencilla, puede ser una doble; tan valor tiene la sencilla, como lo tiene la doble. [...] Lo que cuenta es lo que va a expresar uno; es lo que va, de lo que se va refiriendo. [...] Si es un verso de contradicción, pus, eso es lo que cuenta; lo que voy, lo que voy expresando, de lo que voy diciendo...

FN: Mhm...

ATR: La medida no, la medida no [...]. Cualquier medida puede ser. Que sí, que sí [...] la poesía doble. Yo siempre he dicho que [...] la poesía doble siempre es más; es más bonita y... tiene más ampliación para [...] poder uno trovar.

[...] Tiene más ampliación porque es más larga; tiene más espacio para [...] decir uno más; para poder uno agregar más, más de lo que quiera uno [...] Y una poesía sencilla está más cortita [...]. No tiene mucha ampliación para poder [...] irle poniendo lo que [a] usted se le venga corriendo [en] la memoria.

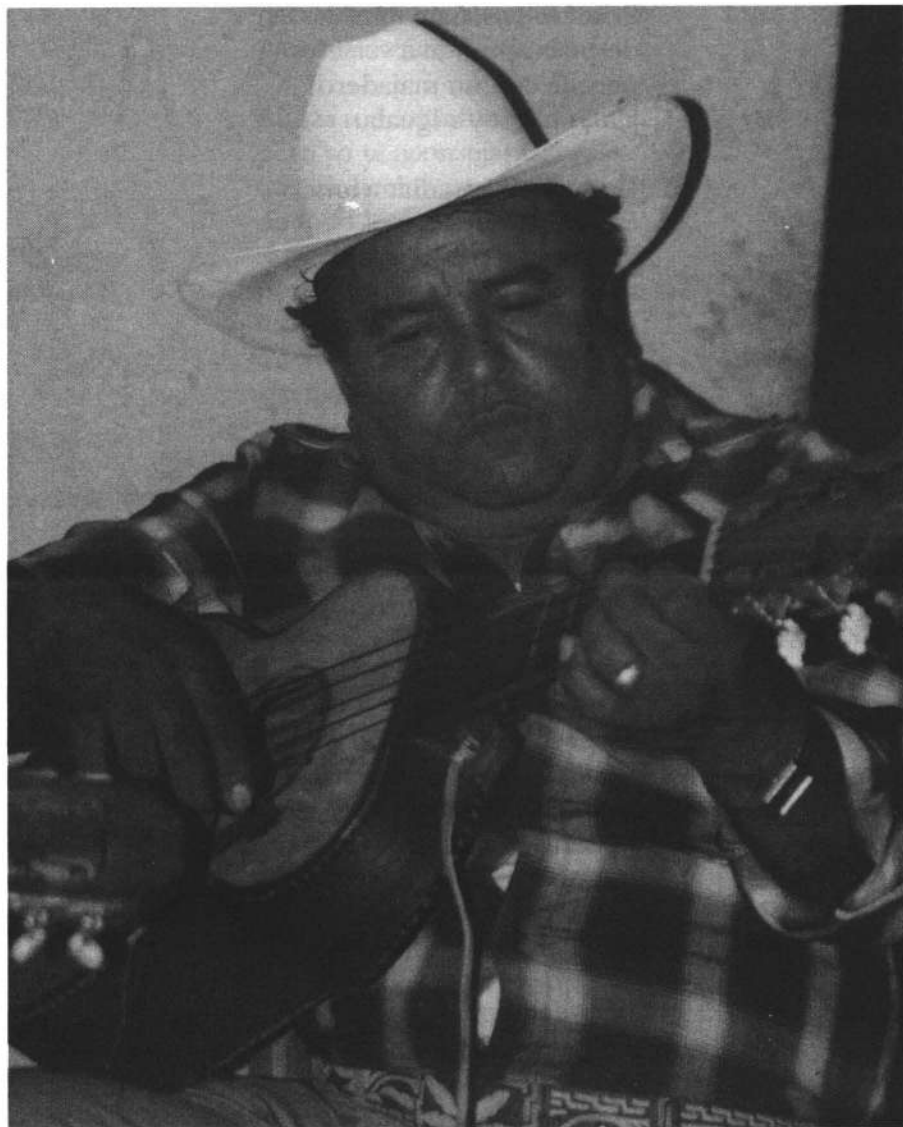
(SLTURRUB.001)

DE LO POÉTICO Y LOS COMPONENTES DEL VERSO

AR: [Refiriéndose a los antepasados]. Pero a veces se salían del misterio de la rima de la poesía, ya ve que la poesía es mucho muy delicada. Porque [...] la planta es la raíz, es la raíz de la poesía. Sí, es como una casa. Si a una casa no le ponemos buenos cimientos... La poesía —se ha visto en la casa— se va a caer [...]. La poesía necesita la planta bien, bien fundada. Y no salirse del misterio de la planta, como usted ya lo conoce.

FN: Lo que decía usted hace ratito del *color de la planta*, ¿a qué se refería?

AR: Bueno, mire, el color de la planta es 'onde dice cinco, con cinco palabras es cinco sílabas, ¿verdad?; cinco palabras de la poesía, como usted ya lo sabe. Entonces ahí se coloca [...] una palabra que va a dar el color de la planta. Le llamamos nosotros, ¿verdad? que es el al[ma]. Si la planta comienza con *amor*, pues se tiene que acomodar una palabra que sea *flor* o *señor*, o *un público de honor*, ¿verdad? Ahí se colocan dos y entonces ya las otras, las dos finales, se tienen que colocar conforme también que cierren lo mismo. Pero siempre que agarre la planta, que no deje la planta fuera. Porque hay poesía [...] que la hacemos, ¿verdad?, la terminamos bien, pero al agarrar la planta —aunque lleve el mismo color— [...] no la agarra, y queda suelta [...]. Ésa es una cosa que muchos no hemos entendido. [Da un ejemplo de glosa]:

El trovador Adrián Turrubiarres durante una entrevista en su casa, en Río Verde, San Luis Potosí, el 11 de septiembre de 1966. Foto: Rafael Velasco Villavicencio.

Primero enséñate a hablar,
después aprende a versero,
porque con un majadero
jamás me voy a igualar.

Después de estudiar a fondo
ésas tus frases atroces,
se ve que tú no conoces
ni la "o" por lo redondo;
solamente de sabiondo
te puedo catalogar,
pues tú no puedes negar
pensamientos tan dispersos,
y para que tú hagas versos,
primero enséñate a hablar.

Entonces, aquí se ve donde debe ir la delicadeza de la poesía, del verso. No dejar la poesía fuera. Y no que nomás quede la terminación, ¿verdad? [...]

Yo no soy un literato,
tampoco soy un salvaje
pero vuelto en tu lenguaje
de a tiro colmas el plato;
pensarás que soy ingrato
porque te quiero fajar,
pero te voy a aclarar
que si te gusta esta ancheta,⁶
para que le hagas al poeta
primero enséñate a hablar.

Esos versos no dejan la planta. No la dejan, no la dejan, no la deben de dejar [...].

Si en el lenguaje algo notas
que lo digas te faculto,
porque ante un público culto
no es justo hablar palabrotas;
sé que ni gentes idiotas
pudieran esto aceptar;
por eso es bueno buscar
siempre palabras amenas,

⁶ *Ancheta*: cosa o negocio de poca monta (*Dicc. Acad.*, s.v.).

para que tú hagas cosas buenas
primero enséñate a hablar.

Andas todo confundido,
 pero yo te aconsejara
 que el diccionario te aclara
 de todo lo contenido;
 si de esto no has comprendido,
 no se te vaya a olvidar
 que un libro te puede dar,
 buenos y sanos consejos,
 y si quieres llegar a lejos
primero enséñate a hablar.

Ésas son las que, como le digo [...] que debe llevar una exactitud, ¿verdad?, el [...] verso: que no se salga de la planta. Ora, para hacer un verso, cuando tenemos tiempo de, de pensar, que si no [...] se quiebra la cabeza y se quiebra. Y si la mente se siente cansada en ese momento, [...] mejor, digo, a veces, dejar descansar la mente. Y que el verso sale cuando él quiere, no cuando uno [...] quiere. El verso [...] es muy delicado.

(SLRAMOS.058)

EL GANADOR EN LA CONTROVERSIA O BRAVATA DE LAS TOPADAS

MAO: Cuando se enfrenta uno con otros grupos, así [...] cantando, versando, ¿cómo se puede saber quién le gana al otro?

AAC: Claro, el verso va subiendo, ¿no? Por eso, si usted me dice una grosería en un verso y yo resalto más, yo resalto más y usted tiene que resaltar más, y entonces ahí van, están los piques, vamos resaltando y hasta llegar el momento hasta de mentarse la madre. Entonces, pos, mejor para uno, por los problemas y dificultades.

MAO: ¿Pero el enfrentamiento siempre es pícaro?

AAC: Sí.

(VAGUIRRE.045)

DV: Me convidaron a una boda [...]. No empezaba yo a cantar, yo no más escuchaba que ese señor llegó, y verso y verso y verso y ... pero un señor de por allá de Tapacoyan me decía: "Nicho, Nicho [...] cántale una a él, échate tus versos. [...] Entonces se avorazó, dice: "El que me conteste este verso de la Mixtequilla [...] es que de plano [...] es chingón" [...].

MAO: ¿Y se acuerda qué verso era el que echó él?

DV: No, la contestación mía es así. Dice:

Al llegar a una función,
a ver las mil maravillas,
y digo a todo el montón:
“No soy de la Mixtequilla,
pero doy mi corazón
a toda la palomilla”.

Y era la “siquisiri”, y me lo fui llevando, me lo fui llevando, me lo fui llevando. Pero él cantaba, cantando a otro lado, y se me viene acostillando, se me viene acostillando y yo tocando mi guitarra. Digo: “Ya estuvo. Se picó y se vino hasta que me alcanzó”. Pero yo digo: “Pues ni modo, [...]. Si aquí me lo dejo que se me eche encima, va a decir que soy cobarde”. Pero yo traía todos los versos de todo, y yo pensaba en mi memoria: “Y me lo estoy llevando, me lo estoy llevando... Y duro, y duro, y el otro, y yo con él, y yo con él y medio se cejaba. De plano se le atoraba un verso, y yo duro con él, y duro con él, y tocando mi guitarra. Tocando mi guitarra, y duro con él”, y le decían los de Tres Zapotes: “Ahí está el tuxteco [...]; te va a ganar el tuxteco. Si no, lo vas a ver, porque tú eres un fanfarrón [...] que estás ahí diciendo estas cosas, y ahí está. Y no te quedas [...], porque te va a revolcar. Pero en eso lo perturbaban [...] los versos, y yo duro con él, yo no le aflojaba, hasta que me lo doblé.

(VVICHI.086)

POESÍA DE BRAVATA Y POESÍA DE HISTORIA

AR: No es igual hacer una poesía, una poesía de bravata a hacer una de sentido, ¿verdad? Porque la bravata, pus ahí se vale relajo, y se vale [...]. La poesía de bravata [...] tiene chiste [...], pero es más fácil [...] que hacer una poesía de historia, porque la poesía de historia lleva mucha responsabilidad; sobre todo, en historia, es muy delicado. O sea, que la historia lo va deteniendo, lo va forzando a que se limite, se concrete a la historia, y la poesía de bravata nomás la pura planta es la responsabilidad. Le puede meter de [...] estilo lo que usted quiera, ¿verdad?

[...] La historia es delicada, porque la historia nos obliga a que nos concretemos a ella, y hablar con delicadeza. Y, sí es muy delicado en lo que va diciendo, sí.

(RVRAMOS.058)

DEL APRENDIZ DE MÚSICO Y DE TROVADOR

PUNTEAR EN TIERRAS VERACRUZANAS

MAO: ¿Y desde qué edad usted anda en la versada?

DV: Desde chiquito, chiquito; como de doce años aprendí a tocar la jarana. De doce años. Luego de ahí agarré el requinto chiquito. Un requinto así, punteado. Y sonaba bonito. Y ahí ese punteo⁷ del requinto chiquito es el mismo pa' tocar la guitarra grande. Nomás se dificulta por los trastes de la guitarra grande que los tiene más tramiados.***** Y el requintito, pues, digo yo, los tiene más cerquita. Pero le agarré ahí todo [...], y yo anduve tocando con un muchacho que se murió. Ese tocaba con los de Alvarado, por ahí. Ese muchacho tocaba la guitarra y punteaba. Y yo, como andaba tocando con él y otro amigo que vive por acá —como lo representa usted— [...] pues lo fui agarrando. Entonces punteo la guitarra y canto mi voz. El micrófono lo usé en México. Cuando nos ponemos [...] las cinco personas que andamos nosotros, nos ponen cinco micrófonos. Yo aquí con mi hijo Celcio —ése también toca jarana y canta los versos míos, ¿no?, porque los aprendía—. Y luego de ahí, nos ponemos ya aquí, y yo aquí punteando y él tocando la jarana. Los otros así, los otros así, los otros acá: cinco. Y entonces ya; cuando soltamos el verso, entonces los contestamos todos, y ahí sale.

(VVICHI.086)

APRENDER A INTERPRETAR EL SON

MAO: [¿Cuántos años tiene usted?]

JPB: Setenta y seis años.

MAO: ¿Y desde qué edad usted interpreta el son?

JPB: Casi yo en la edad de diez años nomás oía, pero ya a la edad de doce años empecé a tocar una jaranita y estuve en una fiesta que ahí pasaba mucha gente a tocar, porque les gustaba el trago. [...] Y yo nomás ponía cuidado, pero cuando yo les intenté de aprender la jarana,

⁷ *Puntear*: tocar el instrumento de cuerda pulsando una sola cuerda a la vez.

* *Tramiados*: separados, espaciados.

cuidado que batallé. No podía yo aprender a tocar la jarana. Cuando ya lo aprendí [...] entonces se me ocurrió aprender la guitarra. También me dio mucho trabajo porque nadie me enseñó. Yo nada más oía a los que tocaban, y [...] le agarré ahí la detonación.⁸ [...] Se le daba la detonación a aquel que va a cantar para que no se oiga mal. Porque si una jarana está muy bajo [...] aquel que está cantando se oye mal; no compite con la “detonación”, y todo eso se le ha buscado.

(VPOLITO.057)

PARA APRENDER A HACER VERSOS, ES DECISIVA LA TRADICIÓN DE LOS CUADERNOS Y LIBRETAS

AR: [Antes ha comentado que aprendió las primeras piecitas de violín con un tío materno]. Y a mi hermano. Pus él tenía las libretas y yo le agarraba [...] las libretas y me empezaba a aprender los versitos, así. Y empecé a cantarlos, ¿verdad?, empecé a cantarlos.

FN: Y esas libretas, ¿eran poesías de su hermano o también ya las había recibido de...?

AR: Mire, yo me creo que algunas eran hechas de él, y algotras yo creo que también fue [...] habilitaciones que le dieron algotras personas [...]. O sea, que ese tío mío [...] empezó a conseguir poesías con algotros conocidos. [...] Poesías [...], ¿cómo dijera? de los antepasados [...]. Usted sabe que hay veces le ponían mucho sentimiento en la poesía, más que, a veces, la poesía se desmetricaba, ¿verdad? [...]. Es que allá en aquellos tiempos hubo mucha poesía que *amor* lo casaban con *corazón* [...] Entonces no sabía uno que eran hermanas, eran como primas hermanas [...]. Hubo muchos cantores allá que tocaban en velaciones, pero no conocían la métrica, ni la... Como yo estaban. Ellos eran superiores para mí; yo estoy más acabado [...]. Entonces no se conocía en aquel tiempo la métrica de la poesía, digamos. La medida, como la conoce usted [...], la conocen otros. Entonces la poesía estaba muy absurda, ¿verdad? [...], toda mocha [...]. A veces las plantas las colocaban con muy [...] buen misterio, pero a veces se salían [...] del misterio de la rima.

(SLRAMOS.058)

HG: Mire, ésa también yo la encontré [...] en una libreta de mi papá. Es que mi papá... anteriormente él [...] también tocaba. [...] le hacía a la cantada. Y por ahí él tenía unas libretas viejitas y lo que alcancé a entenderles fue lo que saqué. Al fin que [...] aquí hubo unos años estériles, que no había nada dentro del Plan. Entonces no fue sólo

⁸ *Detonación*: dar el tono con el instrumento, para el que canta.

nosotros; sino fue mucha gente [que] salió a buscar, a buscar la vida. Fue como en el año de 62; esa vez yo tenía algunos seis años, chavallillo. Y en esa salida que nos dimos, esas libretas se perdieron y pus sabrá Dios [...], ya que dejaba uno todo abandonado, todo olvidado.

[SLGUTIER.066]

EL TROVADOR BUSCA ENRIQUECER SU LÉXICO Y USARLO CON PRECISIÓN

FN: Cuando va a hacer un verso...

AR: Necesito consultar algunas palabras con el diccionario [...] o a veces las escribo en un papel para no andar, este, deletreando, cada rato buscando, y ya. Quiero hacer algún verso, y luego [...] voy y busco en un papel que tengo escrito así, un papelito. A veces pues esto contiene esto; esta palabra aquí queda buena, ¿verdad? Tengo la curiosidad a veces de copiar palabras, cuando tengo tiempo [...]; y copiarlas, y las escribo, y algún día que se ofrece para hacer algún [verso]... Porque usted sabe que la poesía va de diferentes valores. Hay poesía que tiene muy poco valor, y hay poesía muy enriquecida, de historia, de buenos datos...

[SLRAMOS.058]

CAMINAR CON LA RIMA DEL VERSO

TR: Camino con [la rima] del verso.

[...]

Nomás de lo que se trata es ir pensando cómo va a poner el primer verso para el siguiente, y todo para que vaya concordando bien, que lleve rima, porque [...] he oído mucho usar el asonante.

CAH: El asonante...

TR: Y nosotros como que no le damos mucho aprecio al asonante; puro consonante, consonante. Exactamente que no le sobre letra ni le falte, vaya.

[...]

Así como está la rima, el diccionario de la rima, más o menos. No quiero decir con eso que todos vayan parecidos; todos los versitos juntos, no. Pero [...] que va rimando el primero con el cuarto.

[...]

Y segundo y tercero juntos. Y luego el cuarto con el quinto. Ya sexto y séptimo deben ir también juntos [...], y dos diferentes. También rimando los dos diferentes, para terminar con el último, con el de la planta, que tiene que salir bien, con el primer verso del corito que se canta.

[SLRUJZ.028]

EL CELO POR LA PROPIA POESÍA Y POR LAS MÁS CERCANAS

AR: El verso es muy celoso, y más el que canta el verso [...] es muy celoso en su lenguaje, porque mal hecho o como quiera que sea, pero yo soy celoso [...]. El verso también es celoso, ¿me entiende? Cuando el verso lo canta otro y ya es un lenguaje ajeno, ¿verdad?, ya no da el mismo valor.

[...]

Como le digo, éste es el único cuaderno que yo estimo, y es el único que tengo. [...] Estos versos los guardo no [por] el valor que tengan, no; yo sé que no tienen valor [...]; los míos no tienen valor, sino los guardo como un recuerdo. Si alguien me dio algún verso, lo guardo como un recuerdo, ¿me entiende? Que lo estimo mucho, ¿entiende?, y mis versos chuecos que yo hago también los quiero mucho porque los hago... con un afán que los hago, y aún me quedan mal, pero así los quiero porque me han dado dinero, ¿me entiende? Si están bien hechos o mal hechos, como quiera... con ellos, a veces, con algún versito mocho, [con] ese me he ganado un peso. [...] Entonces le digo que soy celoso con lo mío; soy celoso.

[SLRAMOS. 058]

A VECES, EL CELO INHIBE LA LIBERTAD DEL TROVADOR

AR: Me siento orgulloso, cuando [...] una persona a mí me visita, o [...] veo que es de un desarrollado talento, muy muy [...] muy avanzado, este, en todo... Yo me siento contento cuando una persona de éstas llega a dialogar conmigo; entonces así hay versos que los tengo de mucha estima; tengo mucha poesía, bonita; no lo voy a dudar jamás, pero las tengo pegadas al corazón.

[...]

Las guardo con mucha estima. Aquí le digo que a veces voy [...], y luego luego [a] poner grabadoras, y cuando hay, las descompongo, y no las canto completas con tal que no se las lleven, ¿sabe por qué? Ya me ha pasado. Después las he oído en otros cantadores, [...] y entonces a mí eso me hiere y me molesta.

[SLRAMOS. 058]

ENCUENTROS DE TROVADORES: POESÍA IMPROVISADA, POESÍA PREPARADA

ATR: Guillermo, él me dijo en [el rancho] Ahorcados —parece que fue la boda allí [...]—, y me dijo, pidiéndome él una poesía que le había cantado que muy chistosa [...] en la décima. Diciéndome que [...] dónde le había dicho yo que: “Oye, señor don Guillo, /poeta nalgas de zorrillo”. Quién sabe cómo estaba aquella poesía, y dijo que

le cantara una poesía muy bonita que había cantado [...] en contradicción. Dije: “¡Ah, carajo!, don Guillo [...] de seguro trae la contestación ya, la poesía”. Y no se la cantaba; siempre le cantaba unas nuevas, y ya después le dije [...] en la décima que me disculpara, que pus la memoria era traicionera, y que pus de momento me había traicionado y que no me pude acordar del verso. Le dije: “ Ahí en otra, en otra vez, si los recuerdo, se los cantaré [...]”. Y no, pus siempre lo traiba trabajando...

[...]

Sí, y así por [...] esas poesías, creo, decía don Guillo [...]: “Mucho me gusta cantar frente de don Adrián [...], y yo quisiera que pronto se compusiera, dice, porque poeta pa’ Guanajuato mucho nos hace falta [...]. ¡Cómo, cómo me lo han pedido, dice, para allá!”.

[...]

“Hasta a mí mismo, dice, me quita el sueño [...]. Todo el tiempo me trae trabajando, dice [...]. Nunca una poesía que me cante en un lugar, no me la vuelve a cantar ahí en otro, dijo. Ya me canta distintas en otro, y todo el tiempo me trae [...] trabajando y, dice, y eso está bien”. Pus sí, pus eso está bien para un cantador porque se pone a hacer argumento y le está sirviendo también a él, no nomás a uno, sino que él también se está afianzando con los argumentos. Decía el doctor [...]: “Oye, compadre [...], échame la poesía aquella que me cantaste en Río Verde, ¡qué bonita! Pues sí, dijo, hasta al gobernador le gustó. ¡Qué bonita te quedó!”. Y le dije: “Hombre, pus no, dije. Yo creo que [...] ni me acuerdo” [...]. Y, cuando ya terminamos, dijo: “Oye, no me cantaste la poesía que te dije”. “Pero hombre, no me pude [...] recordar los versos [...]. La hice de momento y traiba media, media fresca todavía, y no la traiba yo bien aprendida [...]. Y nomás oí que te la canté, y [...] se me olvidaron. No me pude acordar de todos los versos, [...] no te la canté, pero en otra [...].” Ya de seguro le trae la contestación, como yo con [...] Chon Mesa.

[...] Chon Mesa me [...] cantaba, me cantaba finas poesías [...], y luego este, me cantaba una, cantaba una que tenía que: “Eres toro del jaral,/ tú eres toro del jaral”. Sabe cómo va esa poesía; siempre la cantaba él, y hablaba de que iba a torear y todo eso [...]. Y en una chamba que fuimos, que le hago la contestación, porque él siempre ya se la dejaba pa’l último. Ya pa’ en la mañana la dejaba ésa. Esa poesía estaba chistosa, y ya él sabía que, con esa, [hacía] que la gente se quedara.

[...]

La dejaba siempre pa’l último, pa’l último porque era la más chistosa que tenía [...] y ahora verá [...] en una boda que tocamos aquí, en la plaza La Redención, dice: “Si eres toro del jaral”... ¿Cómo decía la que le hice yo?

Si eres toro del jaral,
no te andes equivocando,
porque aquí anda un caporal
que te va a venir lazando.

(SLTURRUB.001)

CAH: [Hablan de las posibilidades de uso de poemas de otros]. Y las otras, ¿no, no las pueden usar todos?

HG: Pues ahorita en la actuación hay una delicadeza que [...] pienso yo que ha venido de Guillermo Velázquez, de no usar mucha cantada de las que uno trae. Porque ve que ahí sí hay chance de que reprochen a uno, ahí sí. Porque, por ejemplo, me oyen a mí una cantada que ya la han oído. Luego dicen [...] que te la dieron o te la prestaron, porque no te preocupas ahí por el estilo, ¿verdad? Y por eso yo lo poquito que tengo por ahí yo me he preocupado en hacer un verso [...] chueco o derecho, pero mío.

(SLGUTIER.066)

CAH: Oiga, don Teodoro, ¿y cómo inicia para tocar [...]?

TR: No, siempre llega uno, da nohecitas o mañanitas, según si es en la mañana o si es en la tarde.

[...]

Luego ya pasando eso pues ya empieza uno a [...] iniciar el tema sobre La Cruz o de lo que se va a tratar.

CAH: Ah... y esos versos, ¿ya los trae memorizados?, ¿o los improvisa?

TR: Pues [...] unas partes hay veces que uno tiene que improvisar. Algunas partes, no todo, pero como que lleva unos patrones, un algo, una dirección, ¿verdad?

(SLRUIZ.028)

EL "BUEN NIVEL" AL TROVAR EN CONTRADICCIÓN

ATR: Don Guillo, al principio, cuando empezó a trovar conmigo [Adán] Reyes [...]; también se salió de lo que era el nivel. Él una vez me dijo allá, en el Real de Xichú, me acuerdo que me dijo: "Dicen que en Cerritos/ amaneciste todo ensuciado". Bueno, pus unas cosas [...] ya muy así, y [...] echaban unos versos muy colorados y yo no me [...] podía acostumbrar de momento, porque yo no me podía emparejar con él, por lo mismo que le digo que había familia[s]...

[...]

Con el mismo doctor [...] ahí en el Teatro de la Paz, me dijo: "burra panzona" [...]. Uno ya sabe que lo que está es el arte, ¿verdad?, y uno no siente nada. Pero el que se está rebajando era él mismo, el mismo doctor [...] uno está acostumbrado a lo bueno y a lo malo, y a

todo. [...] Pero él invitó a muchos maestros que lo fueran a oír allá al Teatro de la Paz en San Luis [...]: “Vayan, dijo, va a venir este Adrián Turrubiartes, de Río Verde [...]. Vamos a echarnos una contradicción y va a estar bueno, pa' que nos vayan a oír [...]. Llevo unas poesías bien preparadas y todo [...]”. Pus era esa de la “burra panzona” [...]. Y entonces yo, en lugar de cantarle aquello, le canté una poesía donde dice así:

Lejos estamos de la poesía,
por eso muchos andamos mal;
y así quisiéramos ser igual
a los que pueden ser nuestra guía.

Dice:

Yo he visto poetas muy afamados
que han controlado bien su memoria,
cuando se trata de alguna historia
los encontramos bien preparados;
por eso mismo son afamados
en argumento y sabiduría;
muchos quisiéramos que algún día
se terminara nuestra torpeza,
pero nos falta mucha cabeza
*lejos estamos de la poesía.*⁹

Los poetas de gran talento
por sus estudios cómo brillaron,
y sus recuerdos nomás dejaron
cuando se fueron al firmamento;
nosotros vamos nomás al tiento,
sin encontrar la sabiduría,
nos falta mucha fisolofía
y así queremos ser afamados,
yo creo que andamos equivocados
lejos estamos de la poesía.

Yo le contesté esa [...], y con esa yo, con esa me la saqué...

FN: Pus sí...

ATR: Los mismos maestros que empiezan a decirle a él [...]. Ahí le gritaban atrás del tablado: “Ándale, Elías, dice, ¿a eso nos trajiste?” Dice: “Mira nomás [...] tu compadre, mira qué bonita poesía 'tá cantando él.

⁹Cada décima concluye con el primer verso de la cuarteta inicial que se repite toda. En la entrevista, como en los cuadernos, el trovador se limita a indicar el primer ver-

Mira qué bonita poesía [...]; mira tú, tú eres el del estudio y haz de cuenta que tu compadre tiene el estudio y no tú...”

[SLTURRUB.001]

Y SE VA FORMANDO LA MEMORIA COLECTIVA

FN: La gente, ya cuando terminaba el baile, ¿se aprendía los versos, se aprendía las cantadas? Hay unos que les da la mente para eso, a otros no, ¿verdad?

MR: Sí [...], pero mire [...], es que uno de joven, pus [...] tienen memoria y les gusta, y luego se les va quedando aquí, nomás, de repente la tonada. Pero un verso... Y otros no tienen precaución [...]. No son nada; no son nadie.

FN: Ayer me contaba un señor, allá por Plazuela...

[...] que a él le preguntaban: “¿Fuiste a tal baile? Sí, sí, fui [...]. ¿Quién cantó?, pus Fulano y Perengano. ¿Y qué cantaron? Uh, pus no le sabía responder”. Entonces le dijeron: “No, pues, tú nos estás cuenteando; tú ni fuiste. No, sí estuve. A ver, ¿de qué cantaron [...]?” El otro no sabía decirles, ¿verdad? Y dice que, a partir de eso [...], se empezó a fijar en los versos y que se aprendía unos; entonces ya cuando le volvían a preguntar, él ya les decía: “Ah, pus, cantaron de esto”. “Ah, entonces sí fuiste”. Pero ese mismo señor me contaba de otro que dice que se acordaba de todo: cuándo había sido el baile; quién se había casado con quién, y que repetía todos los versos que se habían dicho un poeta y el otro, desde el principio hasta el fin. Que se los aprendía completos; una persona.

NR: Sí, sí hay esas personas.

[...]

Mire, yo conocí a un hombre que ése, digamos, leía un libro y nomás lo leía y lo cerraba y lo guardaba, pero después le platicaba todo lo que había leído ahí, de memoria. Todo lo que había leído allí de ese libro; todo, todo, con punto y coma, todo. Ése nomás lo leía y se le quedaba grabado. De aquí de [...] un rancho que nombran [...] Cruz del Mezquite, La Cruz del Mezquite le nombran ahí; y Arroyo Hondo, de aquí para ese lado de Ciudad Fernández.

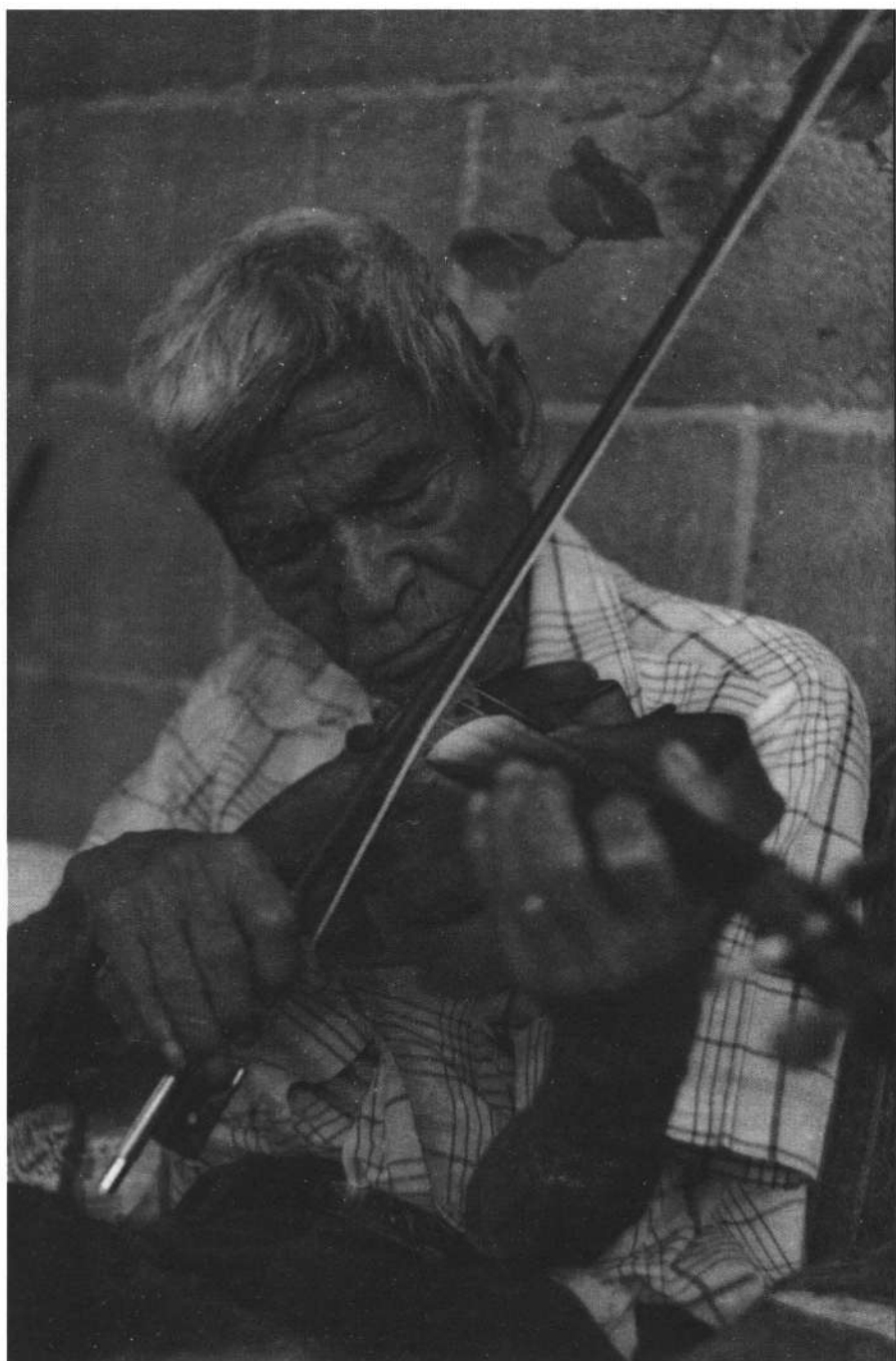
FN: ¿De ahí era ese señor?

MR: De La Cruz del Mezquite, de ahí era; se llamaba Ignacio Olguín. Mucho le gustaban los gallos; jugar gallos.

FN: Y se aprendía de memoria los libros...

MR: Sí, nomás agarraba un libro; lo leía hasta donde lo leía; después se lo cantaba a usted todo, sin ver ya el libro, sin nada, todo. Le gustaba salir. Salían a tirar al campo, a venadear a los venados.

[SLROSALE.051]

Entrevista al violinista Miguel Rosales, en casa de su hijo Florentino Rosales, de Río Verde, San Luis Potosí. Foto: Nayeli Peralta de Nava (julio de 1996).

MAO: Oiga, don Dionisio, ¿cómo le hace para acordarse de los versos o para improvisar versos?

DV: Ah, pues, ahí según, cuando me dicen alguna cosa —estamos tocando— me dicen: Mira, componle un verso aquí a este señor; se llama fulano. En seguida se lo arreglo, se lo compongo, tocando y cantando, y ¡sale!; Áhi sale.

[VVICHI.086]

Grupo “Los cultivadores del son”, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, en diciembre de 1992. Foto: Mario Antonio Ortiz.

TIEMPO DE FIESTA

DE LOS FANDANGOS VERACRUZANOS

GH: Los huapangos ya van muriendo; más que anoche, pero no estuvo muy bueno. [...] Sí hay unas bailadoras aquí que zumban bonito. Hay una bailadora aquí media copiadona; se pone una cerveza aquí, un vaso con refresco, una copa, y la anda bailando. Y se lo zarandea y anda con una cerveza aquí; una botella de cerveza.

[...]

De chamacón se hacían fandangos. Pasaban muy bonitos los huapangos.

MAO: ¿En qué ocasiones se hacían los huapangos?

[...]

GH: Cualquier boda. Habían bodas ahí, unas daban chocolate [...]. Ya los tendían a los manteles y todo, y ya venía la novia; y ya sentarse la novia ahí, y ya la tarima por ahí, y ya empezaban a repartir el pan en la comida, y este... en ese tiempo eran muy bonitos los huapangos. Por aquí ya pasaba la mesa y todo, y ¡vámonos al huapango!. Había muchos jaraneros de gratis; ahora no. [...] Todo de gusto, todo de gusto; pero ahorita ya no...

[VHERNAN.059]

EL SON VERACRUZANO Y SUS RITMOS

AM: [Hablando sobre las regiones del son]. La región de los Tuxtlas y la otra es la de Santa Marta, allá, la tierra de [...] Tantoyuca, Los Mangos. Todos esos lugares tienen otros ritmos y otras formas de interpretar los sones. Son las tres formas, las tres corrientes del son veracruzano. También en las tres regiones se hacen Encuentros. Santiago ha realizado dos años seguidos Encuentros aquí en la región, que es Santiago Tuxtla, Santa Marta, San Lorenzo [...] y el de Tlacotalpan.

Entonces nuestras costumbres son nuestros ritmos. Nuestra música es muy diferente a la demás música. [...] No es igual a la de Tlacotalpan; es completamente diferente.

MAO: ¿En qué varía?

AM: En los ritmos, en la forma de interpretarse. El año pasado ya vimos que algunos grupos como es "El Sacamandú" empezó ya a interpretar algunos sones como se interpretan por acá; la forma. Como dicen los viejitos de aquí, "como se interpretaba antes". Antes los sones

no eran muy corridos porque para el bailaror —le gusta bailar— debe ir sacando el ritmo de la música; dibujar el ritmo; hacer la música misma con los pies. Un son demasiado corrido no permite al bailaror dibujar la música. Taca, taca, taca... ese no es el chiste, sino dibujar y llevar el contrarritmo de la música, pero con los pies. Es que aquí los sones son así, pausados, y hay sones que llegan la mayor parte. Están tocando, llegan, se paran y comienzan otra vez, y de eso tenemos el jarabe. El jarabe comienza despacio, despacio, despacio; viene él despacio; viene el estribillo y se arranca todo lo que es el estribillo para el son, y vuelve otra vez a comenzar.

(VMORENO.055)

MUERTE Y MÚSICA EN SAN ANDRÉS TUXTLA

AM: Una de las cosas que hacen [que] la música de San Andrés tenga [...] es que la gente es muy religiosa. Además de esto, desde antes, desde hace muchos años, se acostumbraba acompañar con música todos los acontecimientos sociales. Alguien moría, y se le acompañaba toda la noche con música; después amanecía y se iba a enterrar con música y después se hacían novenarios con música, jarana. Después, hasta el cabo de año, música. Ahora ha cambiado todo. Se sustituyó la música de la jarana por los mariachis que ahora pasan [...]. Y eso influyó; se sustituyó eso. Ya no se toca en el novenario, ni se ve la música. Hace como un mes fui a un novenario con jarana. Pero sí se celebra el cabo de año. Que cuando alguien tiene dinero y lleva gusto, hace un velorio. Entonces la costumbre [...], antes, era que si en los días antes del cabo del año de muerto, toda la música era pausada, lenta, demasiado lenta, demasiado pausada. Después del año, con el cabo de año, se despojaban ya del luto; entonces ya la música no suena igual. La música es más rítmica, más alegre. Entonces, en estos velorios lo que se acostumbra es, por un lado, están rezando —bueno ahorita porque es de la Guadalupe—, pero aquí todo el año es velorio, cuando no es el Niño de Atocha, la Virgen de Los Remedios, en fin. Por un lado, la gente está llorando; en el altar, están rezando: lloran y rezan...

(VMORENO.055)

LAS PASCUAS DE SAN ANDRÉS Y EL CUIDADO DE LA "DETONACIÓN"

JPB: [...] Por ejemplo, anoche quiso [el encuestador] que tocara yo una Pascua, pero esa Pascua solamente mi abuelito la cantaba. Le llamaron una Pascua por [...] la repetida; porque se repite dos veces la tonada. Y aquí en la guitarra le doy la "detonación", según le doy la detonación [al] que canta. También debe de hacer igualito lo que aquí el disco; aquí agarra esa "detonación" y se oye bonito, porque yo andu-

ve mucho con gentes, con varias gentes que cantaban Las Pascuas, pero la repetida es difícil. La repetida es difícil porque se tiene que aprender bien para darle toda la "detonación".

(VPOLITO.057)

ACOPLARSE PARA CANTAR

DV: Me agarré a cantar con un señor casi casi todas las noches. No muy seguido. Digo, los sones, ¿no? Así que no descansamos, pero sí, nos tejimos hasta que aclaró Dios. Porque como trae la Virgen de Los Remedios... Y le dije a mi hijo Ausencio [...]: "Uta, de veras nos divertimos aquí cantando versos [...] con ese hombre, digo, pero no nos chocamos con él. Nos tejimos muy bonito hasta que aclaró Dios; hasta que se llevaron la Virgen".

MAO: ¿Qué fiesta fue esa?

DV: Es una Virgen que andan trayendo, de Los Remedios.

(VVICHI.086)

FN: ¿Y con quién va a hacer grupo en la tarde, todavía no sabe?

CRP: Pues todavía no, porque...

FN: ¿O con quién ha tocado antes?, ¿sí tiene amigos, aquí en Tlacoatlpan [...]?

CRP: Aquí andan, por ejemplo a veces, andan dos y vienen así también unos solos. Ahí se acopla en el Encuentro. Ahí hay varios, ¿no? Ahí se reúnen. Unos ya vienen acoplados de por sí. Ya traen arpa, requinto y jarana. Pero otros, como yo, pues venimos así solos, porque de allá de donde vengo no hay compañeros. Acá es donde nos encontramos.

(VRODRIG.155)

TROVAR ES TAMBIÉN, A VECES, UN MODO DE GANARSE LA VIDA

MAO: Oiga, don Andrés, para las fiestas, además del Encuentro, ¿usted se viene para acá al Fandango [...]?

AAC: Sí, pues tocamos el Fandango y [...] viene mucha gente de aquí, ¿no? Buscan a uno pa' trabajar [...].

MAO: Ah, ¿sí?, ¿lo contratan?

AAC: Sí, pues viene mucha gente de afuera y mucha gente de aquí; entonces buscan a uno pa' trabajar.

(VAGUIR.045)

LOS PROGRAMAS DE RADIO DE MINATITLÁN, VERACRUZ

GH: [Hablando de trovadores que participan en un programa de radio]. Los oigo ahí; pero los oigo porque están en el programa [...]

los sábados. Los sábados por la tarde en Cosamaloapan, de la una de la tarde para abajo, están echando versos muy bonitos [...]. En una ocasión oí yo un verso de esos cosamaloapeños en zapateado. Porque los versos no nada más se cantan porque sí. Hay sones en que cabe verso, pero hay sones que no. En una bamba, no cabe más que la sola bamba; no puede improvisar algo. [...] En sólo un toro, igual. Pero en un zapateado ya es donde puede uno cantar más bien un son a alguna muchacha: decir su fisonomía, lo que sea, lo que trae, vamos a suponer, ahí. Pero ya en un toro, no. Un toro ya nada más es un toro derecho y en el zapateado ya va cantando, lo que te dé, que te sepas, pero que calce con el son. Porque si no...

(VHERNAN.059)

LA MÚSICA EN LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EN LA SIERRA GORDA

CAH: Oiga, don Teodoro, ¿y qué tipo de música es la que se toca hoy en la noche, por ejemplo, que es fiesta de la Santa Cruz?

TR: Pues son piezas, piecitas que le llaman... tonadas de algunas polkitas muy anticuadas que han quedado para los camarines.¹⁰ Ya, ya no se tocan por acá [...]. Pero son como polkitas...

[...]

Unas son de tres partes, otras son de cuatro, y luego pues... En tocante a lo más pausado, el vals. [...] Ahí se meten vales también.

[...] Yo he oído acá por este lado de Jalpan [...] pero minuetos.

[...] Minuetos, *unjú*, y éstos sí [...]. Esos de por allá no cantan nada; nomás tocan.

CAH: ¿Y usted le entra al minueto también?

TR: Una vez me tocó estar con un señor [...]; fue llegando y me dijo: "Oiga, ¿no quieren que les ayude con una tonadita?" Andaba tomadito el señor. Pues órale, véngase. Ya le dejaron un violín. Se sentó. Hombre, que se va aventando uno de esos, de acá de este rumbo.

CAH: No, hombre.

TR: Era un minuetito, sí.

(SLRUIZ.028)

Y LOS VERSOS DE HUAPANGO

CAH: Oiga, don Teodoro, y de esos huapangos [...] los versos que se echaban, ¿de qué tipo eran?

TR: Pues, de lo mismo que le estoy diciendo; la métrica llevaba también de diferentes.

CAH: Pero el tema era distinto.

TR: [...] Era distinto, sí. [...] Pues si era un ejido, se le cantaba sobre el historial del ejido, los comisariados...

CAH: Ah, o sea que había poesías históricas.

TR: Sí, históricas, sí, y también religiosa-histórica.

CAH: ¿Y de qué otro tipo?

TR: Pues también de amorío, [...] de parranda.

CAH: No hombre, esas son bonitas, ¿verdad?

TR: En los bailes [...] se usaban mucho, ahora yo creo que es [...] poco. [...] Ora ya nomás [...] la mala decencia, eso es todo [...] lo más feo que se pueda decir. [...] Allí la SEP¹¹ como que no le gusta estar presente [*risas*]. De veras ya es un cochinado; ya para mí, ya no.

(SI.RUIZ.028)

¹⁰ *Camarín* en la Sierra Gorda quiere decir música a lo divino.

COPLAS LÍRICAS DE LA SIERRA GORDA

ES MUY CONOCIDO EN LA REGIÓN EL SON DE "LA ROSITA"

¡Ay, qué bo - ni - ta ro - si - ta! me di - rás quién te la dio,
a mí na - die me la dio, ro - si - ta sí, ro - si - ta no, mí di - ne - ro me cos - tó.

¡Ay, qué bonita rosita!
me dirás quién te la dio,
¡Ay, qué bonita rosita!
me dirás quién te la dio;
a mí nadie me la dió —rosita sí, rosita no—
mi dinero me costó,
a mí nadie me la dio —rosita sí, rosita no—.

(SLCOL.NAVA85)

EN LA SIERRA GORDA SE REPRESENTAN PASTORELAS QUE HAN IDO ADAPTÁNDOSE CON MODISMOS Y CONVENCIONES CULTURALES LOCALES. EL HECHO SE PERCIBE EN LA PRESENCIA VARIADA DE COPLAS TRADICIONALES EN LOS CUÁNDO¹

EL CUÁNDO DE LA PASTORELA

¿Cuándo llegará ese cuándo,
mi Jesús, José y María,
que yo esté en su compañía
tus alabanzas cantando?

MELISO

Sacratísima María,
madre de consolación,

¹ Para Tomás Navarro Tomás el *cuándo* es mexicano y consiste en una cuarteta octosílaba con repeticiones de versos y añadidos complementarios (*Arte del verso*, Compañía General de Ediciones, México, 1959, p. 101).

a tu limpia concepción
celebramos este día:
con júbilo y alegría,
con gusto y regocijo,
gracias al Padre y al Hijo
—con Espíritu alabando—
demostramos para despedirnos,
pero de olvidarte, ¡cuándo!²

¿Cuándo llegará ese cuándo,
mi Jesús, José y María,
que yo esté en su compañía
tus alabanzas cantando?

CUÁNDO GENERAL

¿Cuándo llegará ese cuándo,
dijo Señor San José,
que en las tribus de Noé
el Niño andaba buscando?

EL LUCIFER

¿Cuándo se verá ese cuándo,
que el gran Lucifer desea
que todo el mundo se vea,
en su caverna penando?³

LUCIFER

Yo soy el gran Lucifer
—el que fui creado en la gracia—
porque Dios con eficacia
me dio crecido saber;
con él llegué a comprender
que había de estarle alabando
y sus obras abrazando

² Véanse en el *Cancionero*, t. I, ed. cit., las coplas 111 (“¡Ay de mí, Llorona! —Llorona—,/ Llorona, te estoy amando;/ me han de quitar la querencia —Llorona—,/ pero de olvidarte, ¡cuándo!”), y 112 (“¡Ay de mí, Llorona!./ Llorona, tú eres mi shunca;/ me quitarán de quererte —Llorona—,/ pero de olvidarte, nunca.”).

³ Cf. Margit Frenk *et al.*, *Cancionero folklórico de México. Coplas del amor desdichado y otras coplas de amor*, t. II, El Colegio de México, México, 1986. Véanse los dos primeros versos de las coplas: 5542 (“¡Cuándo llegará este cuándo,/ que tanto el hombre desea,/ que la mujer floja vea/ en su casa trabajando!”); y la copla 5094 (“¡Cuándo llegará ese cuándo,/ que tanto mi alma desea,/ casarme con una fea/ para estarla pellizcando”). En el t. IV del *Cancionero* la copla 8613 hace una mención directa a Lucifer: “¿Cuándo llegará ese cuándo/ que el príncipe Lucifer/ vuelva a tener la fortuna/ de que le digan Luzbel?”

porque son muy portentosas,
pero yo hice extrañas cosas
porque obedecerlo, ¡cuándo!⁴

(CCONTRERAS 9), p. 67⁵

EN LOS CUADERNOS DE TROVADORES HAY UN BUEN REPERTORIO DE COPLAS

Entré a una huerta y corté
una naranja madura,
y entre los gajos le hallé
los ramos de tu hermosura;
malajos si no lloré
lágrimas de sangre pura.

(CRIVERA 12), p. 6

Soy como el naranjito nabe
cuando está en la primer flor;
Chinita, usted no lo sabe,
que yo le deseo su amor,
para que nos case el padre
al pie del altar mayor.

(CRIVERA 12), p. 4

En el paso de Los Saucitos
se me olvidaron los remos;
si mi amor no tiene miedo,
aquí nos amanecemos
cantando los fandanguitos,
a ver si entre los dos podemos

(CRIVERA 12), p. 19

*LAS INFORMANTES DE PLAZUELA, EN RÍO VERDE, RECUERDAN
COPLAS DE AMOR Y DE DESPRECIO*

Hermosa flor de malvarte,
Calle de Miradores,

⁴ Cf. Margit Frenk *et al.*, *Cancionero folklórico de México. Coplas del amor desdichado y otras coplas de amor*, t. II, ed. cit. La copla 5542 (“¿Cuándo llegará este cuándo/que tanto el hombre desea./que la mujer floja vea/en su casa trabajando?”); y la copla 5094 (“¿Cuándo llegará ese cuándo./que tanto mi alma desea./casarme con una fea/para estarla pellizcando?”).

⁵ El Cuándo abarca seis páginas manuscritas.

te prometo no olvidarte
ni cambiarte tus amores,
aunque me halle en otra parte
¡hermoso jardín de flores!

(SLTORRE.046)

Paloma, ¿de dónde vienes?
Vengo de San Juan del Río.
Cobíjame con tus alas
que ya me muero de frío.

Te abrigaré con mis alas,
pobre pichoncito mío,
mas vámonos luego luego
para mi San Juan del Río.⁶

(SLTORRE.046)

La gardenia delatora,
para llegar al lugar,
donde tuve yo una novia
que no he podido olvidar.

(SLTORRE.046)

Eres varita de nardo,
varita de San José;
ya tengo nuevos amores
no cáscaras como usted.

(SLMOSQUE.042)

En la puerta de mi casa
tengo un verde mastuerzo:
cada hojita es un abrazo,
cada florecita un beso,
si se enojan porque te hablo
te he de hablar y por eso.

(SLMOSQUE.042)

De tus chinos de tu frente
sale el sol maravillando;
¿qué gano con quererte,
si nomás te andan cuidando? ·

⁶ Cf. *Cancionero folklórico de México*, t. I, ed. cit., núm. 1441b.

Me consolaré de verte,
pero de gozarte, cuándo.

(SLMOSQUE.042)

Y NO PUEDE FALTAR EL PIROPO

Con esa gordita de horno
y una taza de café,
¡qué a gusto cenaré!

(SLMOSQUE.042)

O LAS COPLAS DE PICARDÍA

Quisiera ser zapatito
para andar en ese pie,
para ver cada ratito
lo que el zapatito ve.

(VVILLAN. 071)

*TAMPOCO FALTAN LAS COPLAS HUMORÍSTICAS, COMO ÉSTAS
DE EL NEGRITO POETA*

FN: Oiga, don Miguel, dígame otra vez ese [verso]⁷ que le echó [El Negrito Poeta] a las del balcón...

MR: Eran [...] dos muchachas. Estaban sentadas en un balcón en una silla: "Adiós, adiós, Negrito. Oye, Negrito; oye, Negrito; un versito, Negrito", dice. "Bueno", dijo:

Metí la mano al reloj
y vi la péndula andando
y vide que estaba apuntando
señoras, para las dos.

(*Risas*)

FN: Oiga, ¿usted lo conoció?

MR: Yo nomás lo oí. Un libro escrito, teníamos nosotros. Yo aprendí muchas cosillas de ésas, pero, ya le digo, ya a mi edad, ya no me ayuda la memoria...

Ya mi cadáver está yerto,
la muerte ya viene al trote
yo seré su burro muerto
y usted será el zopilote.

(SLROSALE.051)

⁷ Tanto en Veracruz, como en la Sierra Gorda, *verso* equivale a la copla.

CON COPLAS SE HACEN CANCIONES Y SE CONTESTAN UNAS A OTRAS

DE LAS DOS CANCIONES QUE SIGUEN, LAS COPLAS DE LA PRIMERA MANTIENEN SU AUTONOMÍA; LAS DE LA SEGUNDA, SE SUBORDINAN A LA SECUENCIA, COMO EN LOS CORRIDOS

NV: ¡Ah, qué bonita es Juanita!
¡Lástima que yo me mueral
Muy bonita jovencita,
para pasearla 'onde quiera.

Mañana me voy, mañana,
como me verán pasar;
me gusta para llevarme
a Juanita del Parral.

Ándale, caballo prieto,
sácame de este arenal:
en este caballo prieto,
Juanita me he de llevar.

Mañana me voy, mañana,
no sé ni cómo ni cuándo;
por el amor de Juanita,
la vida me anda costando.

NV: Entonces la contestación se la voy a cantar.

Juana se puso a pensar
en el barrio del ciprés,
y va a matar su marido,
para pasearse con tres.

Luego que ya lo mató,
sola se fue a presentar:
“Levanten a mi marido
que lo acaban de matar”.

El comandante le dice:
“Juanita, dí la verdad;
mira que si no la dices,
la ley te castigará”.

Juanita le contestó:
“La verdad no digo yo;
una vida es la que traigo,
con esa les pago yo”.

COPLAS LÍRICAS DE VERACRUZ

SALUDOS AL COMENZAR A CANTAR EL SON DE "EL SIQUISIRÍ"

Con permiso, compañeros,
voy a empezar a cantare;
pero sí antes les aviso
que me van a dispensare,
en este lugar que piso
acabado de llegare.

He llegado a esta función
a ver las mil maravillas,
y digo a todo el montón:
"No soy de la Mixtequilla,
pero doy mi corazón
a toda la palomilla".

(VVICHI.086)

TAMBIÉN SE SALUDA A LA CONCURRENCIA CUANDO SE CANTAN VERSOS DE AMORES

He llegado a esta función
porque me gusta cantar;
eres rosita en botón
yo te quisiera cortar;
también en mi corazón
te quisiera dibujar.

La flor de la sanjuanera,
te pareces, vida mía,
y como que soy sincero
hoy te canto estas poesías,
no le hace que usted me quiera
al amanecer del día.

(VVICHI.086)

Tipos mestizos femeninos en el Festival Afrocaribeño de Veracruz, Veracruz, en junio de 1994. Foto: Marco Antonio Molina.

QUE PUEDEN CONTINUAR TODA LA NOCHE

Yo corté una flor morada
 que sólo en junio se ve;
 creía que no eras casada
 por eso te enamoré:
 ¡Bonita la madrugada,
 cuando te empecé a querer!

(VVICHI.086)

Voy a llevarte a la playa
 a recoger conchas finas,
 para hacerte una medalla
 y vestirme de catrina;
 para que veas que te quiero
 como quise a Josefina.

(VVICHI.086)

Pendones y estandartes en la Fiesta de Santiago Apóstol, en Santiago Tuxtla, Veracruz, el 25 de julio de 1992. Foto: Mario Antonio Ortiz.

Comparsa de liceres o bejigantes que persiguen a niños y otras personas por el pueblo de Santiago Tuxtla, Veracruz, en la fiesta de San Juan, en junio de 1992. Foto: Mario Antonio Ortiz.

HAY COPLAS QUE FORMAN UNA SECUENCIA Y TIENEN UNA AMPLIA TRADICIONALIDAD, COMO ÉSTAS DE AMOR CONTRARIADO

Sé que te vas a casar
con uno de tu contento;
ese día se ha de llegar
mi entierro y tu casamiento.

Cuando te estarán lazando
con esas bellas cadenas,
a mí me estarán haciendo
en mi casa una novena.

Cuando te estarán poniendo
la sortija de tu amante,
a mí me estarán prendiendo
cuatro cirios por delante.

Cuando salgas de la iglesia
con tu estimada madrina,
con la punta del zapato
me echarás la tierra encima.

(VVICHL086)

EL TROVADOR ELABORA LAS COPLAS CON COMPONENTES DE SU MEMORIA.
"Eso es compuesto de mi memoria", dice:

La flor de la pitahaya,
te pareces, vida mía,
que me gusta tu semblante
y toda tu simpatía,
al ponerte tu medalla
relumbra todos los días.

Cuando usted me corresponda,
y me entregue su pasión,
mira que yo soy el hombre
que te amo de corazón;
a donde usted lo disponga,
le pondré su habitación.

A la orilla de un palmare
me encontré una joven bella,
su boquita de coral

y sus ojitos tan bellos,
una mirada de amor
quiero que me des con ellos.

Al pie de una cirgüelita,
triste está mi corazón,
porque vide mi Adelita
y me llamó la atención,
¡qué bonita florecita,
muy parecida al palmón!

Al subir una lomita
en el cerro de El Vigía,
me vide una morenita
al amanecer del día;
llevaba una azucenita
que le regaló María.

[VVICHL.086]

Y FIJA EN LAS COPLAS, FRECUENTEMENTE, EL QUEHACER DE PERSONAJES POPULARES

JCH: Antes le regalaban a cualquiera un robalo, un pescado: “Un robalito, ¿eh? pa'l tío Vale”. Y dice [...] hágale usted un versito al amigo ese que trabaja con las patas [...]. Dice: ¿Y cómo se llama ese compa? ¿cómo se apellida? [...]. —No, pues se apellida Coello. Entonces El Vale dice:

En la punta del cabello
tenía las fuerzas Sansón;
en la joroba el camello,
en la boca el tiburón,
y en los pies, los pies de Coello
que de veras es cabrón.*

Pos sí, [pescaba] unos robalos de doce, diez kilos, con el dedo gordo del pie.

(VCHAVEZ.061)

* Cuando el trovador repite la estrofa, omite la última palabra y queda como *copla de final inesperado*.

Cabalgata de la Fiesta del Apóstol Santiago, en Santiago Tuxtla, Veracruz, en julio de 1992. Las cabalgatas se repiten en otros rituales festivos veracruzanos. Foto: Mario Antonio Ortiz.

*TAMBIÉN ES DEPOSITARIO DE LA MEMORIA COLECTIVA E IMPROVISA
HASTA MUY TARDE EN SU VIDA*

RR: Oiga, un individuo a los noventa y tres años, enfermo, que tenga todavía capacidad para [...] una improvisación [...], es mucho chiste [...]. Y así de cualquier cosa:

Me voy de espalda mojada,
por cambiar de situación,
y me llevo mi bastón
por alguna resbalada;
dejo mi tierra adorada,
también dejo mi colchón,
y dejo a mi prenda amada
que es mi mayor ilusión.

Eran detallitos que él tenía de cualquier cosa.

(VRODRIG.075)

*OTROS TROVADORES DE LA REGIÓN MUESTRAN TAMBIÉN INTERÉS
POR LA EMIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS*

ARD: Un amigo vivía aquí junto, y nos íbamos seguido a dar un paseo por ahí [...]. Se fue a Estados Unidos. Se llamaba Manuel y después que vino le hice un verso [...].

Leoncio Tegoma Chagala; a su izquierda, Hermilo Promotor; al fondo, en la puerta, Fernando Nava. Foto: Mario Antonio Ortiz.

Manuel:

Si te vas pa' Estados Unidos,
me vas a hacer un favor —Manuel;
pero me lo vas a hacer:
Tráeme una buena mujer
para entretenerme yo;
cuando le diga, *okay*,
ella no diga, *I can not*.

(VRODRIG.046)

LAS DESPEDIDAS, COMO LOS SALUDOS, SUELEN SER EN VERSO

MOA: Fue un placer, don Ángel.

ARD: Ésta es la calle del río,
y la calle principal;
aquí tienen su bohío,
el más humilde es el mío,
es una choza, un jacal.

—Esta casita.

MAO: Gracias, don Ángel.

(VRODRIG.046)

LOS SONES DE VERACRUZ INVADEN EL FANDANGO Y OTRAS FIESTAS TRADICIONALES⁸

"LA MORENA"

A

En las cer-ca-nías del cie-lo man-déha-cer-teun za-po-ca-te,
 en las cer-ca-nías del cie-lo man-déha cer-teun za-po-ca te,
 u-na cin-ta car-me-li-ta yun mo-ño muy e-le-gan-te,
 u-na cin-ta car-me-li-ta yun mo-ño muy e-le-gan-te,
 pa-ra que veas que te quie-ro y pre-ten-do ser tua-man-te.
 pa-ra que veas que te quie-ro y pre-ten-do ser tua-man-te.

B

A-díós, a-díós, mi mo-re-naa-díós Ay, a-díós, a-díós,
 y vuel-vog de-cir a-díós, ay, mi mo-re-naa-díós.

C

Cor-téu-na ca-la-ba-ci-ta con el ri-gor del ve-ra-no,
 co-moes-ta-ba tan tier-ni-ta se me des-hi-zen la ma-no
 ¡qué bo-ni-ta tri-gue-ñi-ta! ¡quién fue-ra tu pri-moher-ma-no!

⁸ Los fragmentos de los dos sones que siguen, "La morena" y "El butaquito", corresponden a la estructura musical que se transcribe. De "El siquisirí" sólo se presenta una copla con el juego de sus repeticiones.

La Virgen de Guadalupe, en La Fiesta de La Candelaria que se anuncia en la cartulina de la izquierda. Mercado de Tlacotalpan, Veracruz, en febrero de 1993. Foto: Marco Antonio Molina.

- A En las cercanías del cielo
 mandé hacerte un zapocate,
 en las cercanías del cielo
 mandé hacerte un zapocate,
 una cinta carmelita
 y un moño muy elegante,
 Una cinta carmelita
 y un moño muy elegante
 para que veas que te quiero
 y pretendo ser tu amante.
 para que veas que te quiero
 y pretendo ser tu amante.
- B Adiós, adiós, mi morena, adiós.
 Ay, adiós, adiós,
 y vuelvo a decir adiós,
 ay, mi morena, adiós.
- C Corté una calabacita
 con el rigor del verano,
 como estaba tan tiernita
 se me deshizo en la mano
 ¡qué bonita trigueñita!
 ¡quién fuera tu primo hermano!

“LA MORENA” (DAT 145-10)

"EL BUTAQUITO"

A

En - tre ven - ta - nas ver - des ya - zu - les re - jas,
es - ta - ban dos a - man - tes dán - do - se que - jas, dán - do - se que - jas.

En - tre ven - ta - nas ver - - - - des ya - zu - les re - jas,
es - ta - ban dos a - man - tes dán - do - se que - jas, dán - do - se que - jas.

B

ay, ay, ay, ay, ay Y se de - cí - an,
que só - lo con la muer - te seol - vi - da ri - an, seol - vi - da - ri - an.

C

Sa - ca tu bu - ta - qui - to ve - lo ja - lan - - do
yaho - ra quees - ta - mos so - los cie - lo del al - ma yoes - toy tem - blan - do.

A Entre ventanas verdes
y azules rejas,
estaban dos amantes
dándose quejas,
dándose quejas.

Entre ventanas verdes
y azules rejas,
estaban dos amantes
dándose quejas,
dándose quejas.

B —Ay, ay, ay, ay, ay
Y se decían,

Imagen de la Virgen de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz, al salir de la iglesia, el 2 de febrero de 1996. Virgen madre con el Niño Jesús en su brazo izquierdo y, a sus pies, la media luna de la fecundidad. Foto: Claudia Avilés Hernández.

que sólo con la muerte
se olvidarían,
se olvidarían.

C Saca tu butaquito
velo jalando,
y ahora que estamos solos cielo del alma
yo estoy temblando

“EL BUTAQUITO” (DAT 234-5)

Mojiganga infantil en la Fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz, en febrero de 1993. Foto: Marco Antonio Molina.

Palomita, sal al campo,
 y dile a los tiradores,
 y dile a los tiradores,
 palomita, sal al campo.
 Palomita, sal al campo,
 que dile a los tiradores,
 y dile a los tiradores,
 palomita, sal al campo.
 que no te lastimen tanto,
 que eres la Reina de Amores.
 Palomita, sal al campo,
 y dile a los tiradores.

“ÉL SIQUISIRÍ” (DAT 233-11)

EN LOS BAILES DE DESEÑOJO, LAS PAREJAS DIALOGAN EN COPLAS

Si te hallas enojada,
 porque tengo un nuevo amor,
 mentira, de eso no hay nada,
 soy hombre merecedor.

(VPOLITO.057)

Y EN LAS CONTROVERSIAS LOS TROVADORES CONTIENDEN EN VERSO

JCH: Pues Vale Bejarano era un señor que todo lo que le preguntaban lo [...] contestaba en verso. Por ejemplo, una vez alguien le dijo así para "tantearlo", para ver si no le contestaba. Le dijo:

Dos preguntas voy a hacerte:
dime, Vale, si es posible,
—si contestas, tienes suerte—,
dime qué cosa es factible:
si luchar contra la muerte
o vencer al imposible.

A lo que el Vale contestó en seguida:

Te contesto lo posible
para ya no entretenerte;
para un doctor es factible
luchar contra la muerte
y vencer a lo imposible
Eso ya es cuestión de suerte.

(VCHAVEZ.061)

CONTROVERSIA Y VERSOS DE AMORES

DV: Una vez sí me agarré con otro de Catemaco. Sí, pero ese no dio la talla. Enseguidita se quedó. Y ya de allí yo seguí con mis versos míos, así: versos sueltos, de amores —de su cadena, de su sortija, de su arete, de su lindo mirar [...]— puros versos de amores [...]. Dice:

Quisiera ser el pañuelo,
la sortija de su mano,
porque en tú mi amor se fia
que eres la flor del verano;
antes que otro te persiga,
¿qué dices, negra, nos vamos?

CUANDO SE VA A TOCAR EN UNA REUNIÓN, LOS CANTARES SE LLEVAN EN EL PENSAMIENTO

DV: Yyo, cuando sí vamos a tocar, ¿sí?, ya llevo yo pensado lo que voy a cantar. Y lo que se me viene de pronto, así agarto uno, agarto otro. Y sales y sacas.

Las regatas en la Fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz. Foto: Mario Antonio Ortiz (febrero de 1992).

Me gusta la maravilla
 nada más por su color;
 una rosa de Castilla
 al pasar me dio su olor,
 ¿pero 'onde está la vainilla
 la que trasciende mejor?

MAO: ¿Ese también es suyo?

DV: Sí.

Voy a comprarte un vestido
 de satín americano,
 para que vayas conmigo
 al puerto veracruzano,
 en los Estados Unidos,
 'onde hacen los aeroplanos.

Dale libertad a mis penas,
 ¿por qué estar encarcelado?
 Dime, trigueña, hasta cuándo
 que yo me veré a su lado.

Y DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN SE GUARDAN EN LA MEMORIA

DV: El difunto, mi padre Próspero Vichi, sabía versitos [...]. Uno nomás me acuerdo. Dice:

Yo soy el guarda chiquito,
encantado de una aduana;
si su amor es parejito,
aquí nos vemos mañana
en el mismo lugarcito.

[VVICHI.086]

LOS TROVADORES SUELEN COMPONER VERSOS JOCOSOS, CON UN LENGUAJE QUE PUEDE LLEGAR A SER SOEZ, COMO EN LAS BRAVATAS DE LA SIERRA GORDA:

ARD: Y me dice el muchacho, el chofer: "A ver, hágame usted un verso". Le digo: "Mira, te voy a hacer un verso y no te vayas a enojar". En seguida se lo hice. Dice:

Te saliste con la tuya,
cobrándome la dejada;
si estuviera la patrulla,
te llevaba La Chingada.

[VRODR.046]

EL INFORMANTE RECUERDA TAMBIÉN VERSOS JOCOSOS COMPUESTOS POR OTROS TROVADORES

Tengo fama de valiente
y mis piernas son arqueadas;
a mí no me importa nada
que se ría de mí la gente,
pero lo mando a La Tiznada,
si algo le queda pendiente.

[VRODR.046]

LLAMAN LA ATENCIÓN LAS COPLAS "DE NOMBRES" QUE UN TROVADOR HA DEDICADO A PERSONAS DEL LUGAR QUE CONSIDERA "MUY FACHOSOS, MUY PEDANTES"

Del Chalchihuitle Alto
—Reinaldo.
Aunque Inés me replique
—Enríquez

Fuiste puro del Portón
—Mojón.

Pues basta ver tu semblante
y andar en el Cedro,
para pensar al instante,
que es magnífico pedante
Reinaldo Enríquez Mojón.

Ya se te acabó la fama;
ya perdiste el machete,
ya todo el tiempo andas cuete,
ya no duermes en tu cama:
 compra tu machete,
 deja de tomar,
 ponte a trabajar.

Ya no sabes donde vas
—Tomás.
es porque has tomado tanto
—Santos.
te has dormido en el pantano
—Solano,
y por andar siempre cuete
y durmiendo en el pantano
se va a encontrar con la muerte
Don Tomás Santos Solano.

(VRODRIG.075)

*TIEMPO DE FIESTA: TIEMPO DE COPLAS ENCADENADAS
PROPIAS PARA EL ZAPATEADO*

Al cortar un lirio blanco
yo creía que era azucena,
porque trascendió bastante
igualito a una gardenia;
también de su amor me encanta,
hermosísima trigueña.

Hermosísima trigueña,
tu simpatía me engrandece;
te he de querer y te adoro,
te repito varias veces,

Baile de mujeres en la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua, en Tres Zapotes, Veracruz, el 13 de junio de 1992. Foto: Mario Antonio Ortiz.

mi corazón triste llora
todos los días que amanece.

Todos los días que amanece,
 de mi cama me levanto;
 yo no sé qué me parece
 de ver que te sueño tanto,
 será por primeras veces
dale aconsuelo a mi llanto.

Dale aconsuelo a mi llanto,
 no lo hagas tanto penare;
 concédele aquella fruta
 que se empieza a madurare;
 antes que se desperdicie
mejor lo voy a cortare.

Mejor lo voy a cortare
 ese ramito de azahare,
 porque hojita por hojita
 todas se quieren regare,
 pero voy poco a poquito
 y sin darlo a maliciare.

DV: Esos son versos encadenados de zapateado [...] compuestos de mi memoria. Compuse como dieciocho o treinta versos así, encadenados. Cuando me agarro yo a cantar [...] bueno, primero yo empiezo los versos sueltos [...]. Si me quiere hacer cosquillas [...] con sus versitos, de plano, pues yo también ahí voy poco a poquito. No lo atizo, no lo atoro yo; bonito, de plano. Ahí me la voy llevando, ahí me la voy llevando. No lo dejo a que se me atore un verso.

(VVICHI.086)

TAMBIÉN EL SON DE "LAS PALMAS" ES DE CUARTETAS ENCADENADAS

De Poncio Pilatos
 todos se valieron,
 hasta que de muerte
sentencia le dieron.

Sentencia le dieron,
 le pusieron pena;
 pero ahora vive
 en el cielo que reina.

(VHERNAN.049)

DÉCIMAS Y GLOSAS VERACRUZANAS

UNA PRENDA DE AMOR MOTIVA UNAS DÉCIMAS ENLAZADAS SIN CUARTETA

“TU REGALO”

Desprendiste de tu cuello
tu paliacate precioso,
me lo diste muy gustoso
y sin reparar en ello;
yo sentí llegar al cielo
y la gran puerta tocar,
y hasta sentí el aletear
de unos ángeles en vuelo:
lo guardaré con recelo
y lo pondré en un altar.

Y lo pondré en el altar
que con amor construiremos,
y juntos adoraremos
al Dios Eros sin cesar;
y los dos sin vacilar
gozaremos dicha tanta
que un ahogo en la garganta
siento tan solo al pensar
que se llegue a realizar
esta idea que me encanta .

Esta idea que me encanta
y me llena de ilusión,
a este pobre corazón
que en ratos se me ataranta,
que por Dios y la Virgen Santa
que me llena de alegría,
y pienso en todos los días
que juntos vamos a estar,
y que habremos de gozar
esta dicha en armonía.

(VGUTTIERR.062)

*LA OFRENDA DE AMOR DEL ENAMORADO TAMBIÉN MOTIVA UNA GLOSA
DE DÉCIMAS ENLAZADAS*

Esta ofrenda que trajiste
con las flores del camino,
son un mensaje divino
del amor que me ofreciste.

Una mañana preciosa
llegaste a mí sin recelo,
radiante el azul del cielo
y tu mirada dichosa.
Te amo y no sé qué cosa
fue lo que tú me dijiste;
en el momento me abriste
tus manos entrelazadas,
y ahí se quedó regada
esta ofrenda que trajiste.

Esta ofrenda que trajiste
yo sé que con mucho amor,
y a mí me causó rubor
el regalo que me diste;
a veces me pongo triste
por lo cruel que es el destino;
en seguida determino
que esta vida es regalada,
y bellamente adornada
con las flores del camino.

Con los flores del camino
que Dios le mandó crecer,
nuestra senda embellecer;
sin dudas, ni desatinos,
pensó en algo muy fino:
por eso creó las flores
con tan variados colores,
y al ave le dio su trino
como alivio a los dolores:
son un mensaje divino.

Son un mensaje divino
lo llevaré en la mente,
y siempre tendré presente,

Músicos en los restaurantes del malecón de Tlacotalpan, Veracruz, durante la Fiesta de La Candelaria, en febrero de 1994. Foto: Marco Antonio Molina.

en el andar del camino;
 pues no escaparé a mi sino
 —esté alegre o esté triste—
 en este mundo no existe
 un ser tan afortunado,
 como un tesoro cargado
 del amor que me ofreciste.

30 de mayo de 1991 [VGUTIER.062]

*EN VERACRUZ SON FRECUENTES LAS DÉCIMAS LIBRES, NO INSERTAS
 EN UNA GLOSA O SECUENCIA*

Me encuentro feliz contigo
 en este feliz momento
 que si usted se va conmigo
 gozaré de mucho intento.
 Ahí lo verás con el tiempo
 que te quiero hasta el morir,
 y si me vas a cumplir
 no te 'bretes, vida mía:
 quisiera saber el día
 cuando nos vamos a ir.

MAO: ¿Ésa de quién es?

DV: Esa rechula, del difunto Juan Llano.

No tiene comparación
 su cariño, vida mía,
 resuélvese en pocos días
 me llevo tu corazón.
 No me niegues tu pasión
 porque lo voy a sentir
 y me pone usted a sufrir
 si usted me niega su amor,
 y pueda que de dolor
 hasta me pueda morir.

[VVICHI.086]

*EL TROVADOR VERACRUZANO COMPONE TAMBIÉN SECUENCIAS DE DÉCIMAS
 Y CUIDA LA MÉTRICA*

HP: Un día digo: “Le voy a hacer estas décimas a la muchacha”. Y entonces la señora, ahí donde estamos ahorita [dice]: “ Se llama Flor de Azálea. Le digo: “Ah, qué, ¿así le dice?”. “Sí, dice, así le digo yo”. “Bueno, pues yo no le voy a poner flor de azálea, le digo, le voy a poner flor de azalea, digo, me gusta más así”.

Te puse flor de azalea
 por no pronunciar tu nombre,
 sabrás que yo soy el hombre
 que tu alrededor rodea;
 sólo de tu amor desea
 de tus labios la dulzura,
 amarte con gran locura
 y con cariño abundante,
 pues ya he sufrido bastante
 al contemplar tu hermosura.

Ya casi perdí el sentido,
 que no podía improvisar,
 se me iba en puro pensar
 en ver de que no he podido
 ser de ti correspondido;
 y con arrogante empeño
 quiero mirarte en mi sueño,
 siquiera por un segundo;
 hay veces que me confundo
 que ya mero soy tu dueño.

Con tu mirar me enloqueces;
cuando quiero contemplarte
ganas me dan de besarte
siquiera unas cuantas veces.
Para mí todo parece
que ya te tengo en mis manos
mi corazón es tan sano
que jamás te mentiría:
Mi vida por ti daría
porque soy buen mexicano.

Desde mi puerta te veo
asomada en tu ventana,
eres la flor que engalana
mi corazón con deseo;
y yo que casi me creo
tener la dicha algún día,
así contento estaría
cuando en mis brazos te viera,
sería yo quien te dijera:
"Dame un beso, vida mía".

En tí puse la mirada
y ese mirar no descansa,
no he de perder la esperanza,
mientras no consiga nada;
con mi fe siempre aferrada,
sin descansar ni un momento,
porque en mi pecho ya siento
que te estoy acariciando
y sólo Dios sabe hasta cuándo
durará este sufrimiento.

Sólo tú eres la mujer
que me tiene sin consuelo;
te quiero con tanto anhelo
que debes de comprender:
si te llego a convencer
cambiará mi situación,
te querré con gran pasión,
decídetе de una vez
porque sólo así estaré
tranquilo del corazón.

LTC: Ah, bárbaro.

En mis versitos me apronto,
se lo digo con hazaña,
a que me dicen el zongo
pero no veo la maña,
porque el que ande con Leoncio
ni sus viejas lo regañan.
(RISAS)

(STTEGOMA.091)

*EL TEMA DE LA CONQUISTA AMOROSA LLEGA TAMBIÉN A LOS CONCURSOS
RADIOFÓNICOS, COMO EN PUERTO RICO Y OTROS PAÍSES DEL CARIBE*

*UNA TROVADORA VERACRUZANA RELATA SU PRIMERA PRESENTACIÓN
EN UN CONCURSO POR LA RADIO Y FACILITA LAS DÉCIMAS DE AURELIO
MORALES MORALES QUIEN GANÓ ENTONCES EL PRIMER LUGAR:*

“MI FANTASÍA”

Vivir de la fantasía
me causa a mí gran placer,
y soñar a una mujer
que me da mucha alegría;
de eso habla esta poesía,
y vivo un mundo de sueño,
y pongo todo mi empeño
y el radioescucha es el juez,
y ellos me dirán después
si se secaron mis sueños.

Una dama conocí
a través de esta emisora,
fue inesperada la hora
y al momento que la vi,
su sonrisa percibí;
Mi actitud me empequeñece,
y lo que más me enfurece
que sonreía para mí,
y no le correspondí
y eso a mí me entristece.

No sé si es verdad o es sueño,
pero hoy tengo una inspiración,

de hablar con el corazón
a ese rostro pequeño
que me miró muy risueño,
y me dejó confundido,
una disculpa le pido
por mostrarme desatento,
ya es tuyo mi pensamiento
aunque quizá no ha existido.

Pero me has de perdonar,
pues me has de estar escuchando;
quizás estoy delirando
o me pueda equivocar,
pero nunca he de olvidar
aquella dulce sonrisa,
tan suave como la brisa
que me dio grande placer,
y quiero volverte a ver
pues la idea me martiriza.

Desde el día en que logré verte,
vivo de la fantasía,
y esta hora del día
fue que logré conocerte;
pero lamento mi suerte
porque fue mucho después,
que me nació el interés:
me cautivaron tus ojos
y tus bellos labios rojos;
y estoy rendido a tus pies.

Si yo pudiera lograr
lo que mi mente desea,
pues tengo tantas ideas,
una fantasía sin par;
todo se me va en soñar,
y si no logro mi empeño
de lo que he de ser el dueño
triste me voy a quedar,
mas no quiero despertar
porque es muy dulce mi sueño.
Quizás a través del viento,
mi voz estás escuchando,
o ya la estás esperando,

pues tienes mucho talento;
 lo supe yo en un momento,
 quizás fue cuestión de suerte
 quisiera cerca tenerte,
 ¡Oh, mi distinguida dama!
 vuelvo a asistir al programa
 que quiero volver a verte.

(VGUTIER.062)

*MUCHAS DE LAS GLOSAS VERACRUZANAS DE TEMA AMOROSO PARTEN
 DE UNA PLANTA TRADICIONAL*

JCH: Por ejemplo, como ésta del pañuelo, es muy antiguo [el verso],
 yo creo que de principios del siglo, que dice así:

¿Quién perdió, que yo encontré
 un pañuelo casi nuevo;
 en cada esquina un suspiro
 en medio un ¡ay!, que me muero?

Dando la seña pregunto
 porque así debe de ser;
 el que lo llegó a perder
 podrá pedírmelo al punto;
 para salir de este asunto
 ¿de quién será?, pregunté;
 como nada averigüé
 que hubiera oído decir,
 así vuelvo a repetir:
Quién perdió que yo encontré.

Un joven que me escuchó
 con una voz cariñosa
 me dijo: Amigo, ¿qué cosa
 es lo que usted se encontró?
 Si es lo que se me perdió
 me dirá cuánto le debo.
 Yo le contesté: Mancebo,
 lo que me hallé vas a ver,
 dándole a reconocer
un pañuelo casi nuevo.

Pero no siendo el pañuelo,
 que en realidad me encontré,

el mismo que le enseñé
 por temor o por recelo,
 exclamó con desconsuelo:
 Por más que viro y reviro
 ninguna seña le miro
 para mayor pena mía
 porque el que perdí tenía
en cada esquina un suspiro.

Me dio una seña evidente
 de que el pañuelo era el suyo.
 Le dije: ¿Será éste el tuyo?,
 haciéndoselo presente.
 Él es, dijo alegremente,
 que otro no habrá, considero,
 marcado con tanto esmero,
 pues si lo llegara a ver
 suspiros ha de tener
y en medio un ¡ay!, y me muero.

JCH: Fue una décima muy ingenua, ¿no?...

FN: Muy bonita.

JCH: Ingenua, pero a la vez con ingenio.

(VCHAVEZ.061)

*UN INFORMANTE JOVEN DECLARA QUE SÓLO CONOCE VERSOS SABIDOS
 QUE SON DE SU TÍO*

Quisiera que un león, que un oso
 que una serpiente, una fiera
 que un animal ponzoñoso
 de mi vida cuenta diera.

Si me llegas a olvidar
 quisiera que una pantera
 o la más terrible fiera
 me viniera a devorar.
 Me muerda un gotacoral
 un perro chato rabioso
 o el reptil más venenoso
 que se apodere de mí;
 si ya no soy para ti
quisiera que un león, que un oso.

Conmigo sé placentera,
 tu vida, mi bien amada,
 y por mirarte alagada
 daría yo mi vida entera;
 si por desdicha perdiera
 tu amorosa estimación,
 sin que motivos te diera,
 preferiría y con razón
 me arrancara el corazón
una serpiente, una fiera.

Si lo que me has prometido
 no lo llegas a cumplir
 qué triste ha de ser vivir
 en este mundo aburrido;
 sólo en ti pensando vivo,
 pero si te soy odioso,
 me iré a un campo espantoso
 o una serranía crecida,
 a que me quite la vida
un animal ponzoñoso.

En fin, que vengan hambrientos
 un oso, un león, un tigre
 o la fiera más temible
 a quitar mis sufrimientos
 olvidarte ni un momento
 mujer, aunque tú lo quieras
 y aunque yo te amo de veras
 con todo mi corazón
 quisiera que un tiburón
de mi vida cuenta diera.

CMC: Tenía otras pero no sé [...].

MOA: ¿Y él te las enseñaba?

CMC: No, yo las vi escritas.

MOA: ¿En el libro ese...?

CMC: No, en una hoja común y corriente.

MOA: De cuaderno.

FN: ¿Él sabía escribir?

CMC: Sí.

El paso de los toros por el río en la Fiesta de La Candelaria, de Tlacotalpan, Veracruz. Foto: Mario Antonio Ortiz (febrero de 1992).

Los toros por las calles de Tlacotalpan, Veracruz, en la Fiesta de La Candelaria. Foto: Marco Antonio Molina (febrero de 1993).

HAY GLOSAS TRADICIONALES DE IMPOSIBLES, PRÓXIMAS AL DISPARATE

"UN SABIO CONTÓ UN MILLÓN..."

A

Un sa - bio con - tó un mi - llón sie - te ve - ces en un dí - a
 yen sie - te me - ses no pu - do con - tar las dé - ci - mas mí - as.

B

Con - tó to - dos los gra - ni - zos que ca - ían de un agu - ce - ro;
 con - tó la a - re - na del sue - lo y las flo - res del Pa - ra - í - so;
 só - lo con su men - te qui - so con - tar la pro - nun - cia - ción;
 con - tó con jus - ta ra - zón los ve - llos de una se - ño - ra
 yen mi - nu - tos de una ho - ra un sa - bio - con - tó un mi - llón.

A Un sabio contó un millón
 siete veces en un día
 en siete meses no pudo
 contar las décimas mías.

B Contó todos los granizos
 que caían de un aguacero;
 contó la arena del suelo
 y las flores del Paraíso;
 sólo con su mente quiso
 contar la pronunciación;
 contó con justa razón
 los vellos de una señora
 y en minutos de una hora
un sabio contó un millón.

Contó los astros del cielo
 con toditas las estrellas
 y sin pluma y sin tintero

sacó la cuenta de ellas.
 Contó las flores más bellas
 que había en la contaduría
 y el dinero que corría
 en diez años sin cesar;
 contó los peces del mar
siete veces en un día.

Contó campañas que harían
 el inglés y el italiano;
 contó el zacate de un llano
 por el rey de Alejandría;
 también contó en la Hungría
 perlas, diamantes y escudos,
 y al ver que era un hombre agudo
 décimas le empecé a echar,
 y al quererlas él contar
en siete meses no pudo.

En fin, como hombre sapiente
 contó con crecido honor
 los rayos que tiene el sol
 en las perlas del Oriente;
 también contó de repente
 los pajaritos que al día
 cantaban con alegría;
 contó eso y mucho más
 y dijo ser incapaz
de contar décimas mías.

[TLCHAVEZ.061]

Y CON REMINISCENCIAS DE PERQUÉ

“LA DÉCIMA DEL HAMBRE”

¡Qué mal he comido hoy,
 por causa de estar a dieta!
 me comí un peso de pan
 y cuatrocientas galletas.

Hice un almuerzo pequeño
 por la escasez de dinero:
 me comí cuatro becerros
 y ocho cerdos gordos buenos,

y dije con gusto pleno:
“Negrita, yo ya me voy”;
en la casa donde estoy
me guisaron diez gallinas,
después me quejé a la china:
¡qué mal he comido hoy!

Me comí un novillo gordo,
y se me quedó en un diente;
me trajeron mis parientes
diez docenas de armadillo;
me comí ocho totolillos
y cuatro totolas prietas
que los eché en la maleta
y dije: “Ya no es capaz;
tengo hambre, y no como más,
por causa de estar a dieta”.

Como la cena es graduada
me engañaron con un taco;
me comí un becerro flaco,
cuatro robalos de a vara,
me comí veinte mojarras,
y ahí me encontré con tío Juan,
le dije: voy desmayado;
y como no había almorzado
me comí un peso de pan.

Me quise llenar con fruta
me comí veinte pitahayas,
ciento cuarenta papayas
que me regaló Canuta;
después dice la muy bruta:
también tengo mariqueta,
tengo también con manteca
bolillos y queso fresco;
me comí un total compuesto
y cuatrocientas galletas.

¡Qué mal he comido hoy
por causa de estar a dieta!

Y NO PODÍAN FALTAR LAS "CALAVERAS" —GÉNERO TRADICIONAL EN TODO MÉXICO—, EN EL DÍA DE MUERTOS.

FRANCISCA GUTIÉRREZ DELFÍN, DE TLACOTALPAN, COMPUSO UNAS "CALAVERAS" A LOS VECINOS DE LA AVENIDA GUILLERMO POUS YINA:

En su afán de terminar
con todo lo que se encuentra,
La Muerte pierde la cuenta
de los que se va a llevar;
sabe lo que ha de lograr,
pues a todos les aterra
poder declarar la guerra
a tan fiero personaje,
¿por qué nos hacemos guaje
si acabamos siendo tierra?

Ahora sale a recorrer
un barrio muy afamado,
a los que ha visitado
ahora lo van a saber;
aquí el primero en caer
es un tipo conocido,
muy preguntón y atrevido,
una infeliz criatura,
se llama Leandro Ventura:
político arrepentido.

Después de acabar con él
y siguiendo por la acera,
La Muerte se desespera
y detiene su tropel,
pues piensa comer pastel
de la boda de aquí junto,
pero con todos difuntos
eso no se va a lograr,
y mejor los va a enterrar
y se acabará el asunto.

Para no caminar tanto
se escurre por la pared,
y va extendiendo su red
para atrapar a otros cuantos;
Edith se llena de espanto

y se esconde en un ropero,
 pero Alex con esmero
 varias copas preparó,
 y a La Muerte le invitó
 un trago de Ron Potrero.

Doña Feli y don Tomás
 se hallan muy angustiados,
 por lo que ya se ha sonado,
 y Manuel es muy capaz
 que lo tiene Satanás
 y se case con su rorra,
 y se lo lleve la porra,
 pues nietos no les va a dar,
 pues la muerte va a llegar
 antes que lo haga la zorra.

A este señor zapatero,
 de mente tan despejada,
 se lo llevó de volada
 por lento y por embustero;
 y por no poner esmero
 a un trabajo sin rival,
 tiene que ser muy formal
 Dafne, allá en el otro mundo,
 porque en menos de un segundo
 lo mandan a uno al bañal.⁹

Sigue escondiendo su gente,
 Che Borolas con su raza,
 cuando llega por su casa
 le ajusta cuentas pendientes;
 ella le grita exigente:
 “No se te ha sabido nada,
 si tienes gata encerrada
 ya te llevará el carajo,
 te enterraré boca abajo
 aunque estés en La Jornada”.¹⁰

Leticia, desesperada,
 de doña Lucha se abraza,

⁹ *Bañal* ast. especie de artesa que sirve fregadero.

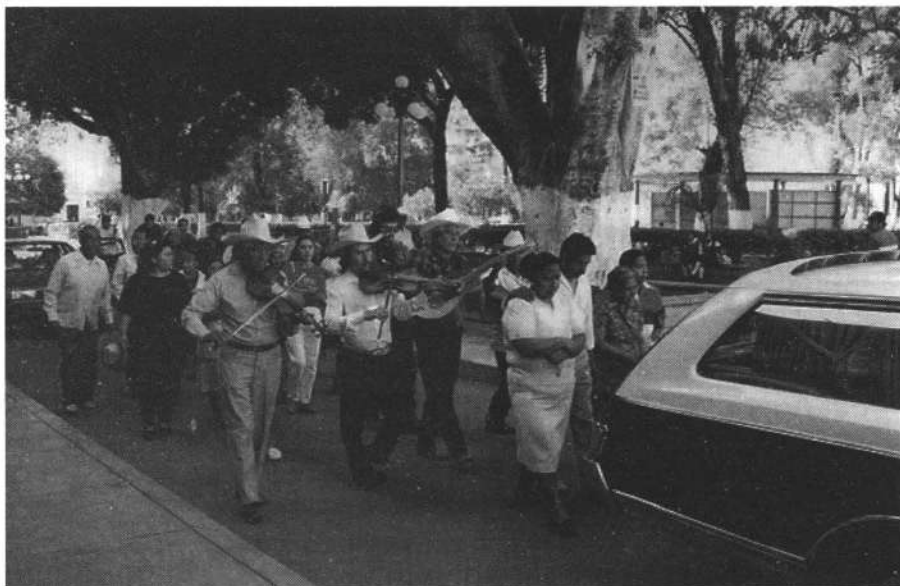
¹⁰ *La Jornada* periódico de circulación diaria en México, D.F. y toda la República. Acostumbra publicar calaveras a políticos y gente conocida cada año.

y le cuenta lo que pasa:
"Ya me llevó la fregada,
pues si esta condenada
—si yo no se lo recalco—
tal vez hable a Coatzacoalcos,
y seguro lo va a regar,
y solo la vino a matar
ahogándola como un tal".

Doña Lucha está consciente,
a ella no deberle nada,
pero La Muerte malvada
la dejó pelando el diente;
también se puso valiente
con la maestra y Panchita
que tenían de visita
a dos tipos muy caballos:
eran don Juan y don Fayo,
se los llevó enseguidita
y se quedaron solitas
en menos que canta un gallo.

Y siguiendo por la orilla
se llevó a doña Joaquina
que estaba hasta la cocina
bordando una canastilla;
aunque sea la comidilla,
a ella esto le consuela,
pues pronto va a ser abuela
esto no le va a importar:
el que la pueda asustar
que se ponga sus espuelas.

Ya me cansé de escribir,
y hasta el año venidero
haré otro deshuesadero
con los que logren vivir;
si es que yo llevo a existir,
aunque me cambie de barrio,
seguiré el itinerario
haciéndoles calaveras,
tras los pasos de la güera
y rezando mi sudario.

Música de "Angelito" camino de la iglesia, antes de ir al cementerio, en Río Verde, San Luis Potosí. Adrián Turrubiarres (vihuela); Fernando Alvarado (trovador); Félix Amador (primer violín); Florentino Rosales (segundo violín). Foto: Rafael Velasco Villavicencio (20 de febrero de 1998).

DÉCIMAS Y GLOSAS DE LA SIERRA GORDA

AMADOR RAMOS ES UNO DE LOS MEJORES TROVADORES DE RÍO VERDE,
Y TIENE UN AMPLIO REPERTORIO DE TEXTOS DE MÚSICA DE "CAMERÍN".
LA GLOSA QUE SIGUE TRATA SOBRE LA MUERTE DE MARÍA,
LA MADRE DE JESÚS, TEMA POCO FRECUENTE EN LA TRADICIÓN

Ya después de fallecida
a los cielos fue elevada,
y ángeles acompañaban
a su gloria prometida.

Dicen tópicos sagrados
que María antes de morir,
ella quiso bendecir
a discípulos amados;
quedándose atribulados
aquí en esta triste vida,
al llegarse la partida
ella dio la bendición,
antes de irse a su mansión
ya después de fallecida,
a los cielos fue elevada,
y ángeles acompañaban
a su gloria prometida.

Es María, con voz notoria,
a Juan, a Pedro explicaba
que su Hijo la llamaba
desde el trono de la gloria,
donde cantarán victoria
a la Virgen bendecida;
una gloria prometida
en el cielo la esperaba,
pero antes se le lloraba
ya después de fallecida,
a los cielos fue elevada,

y ángeles acompañaban
a su gloria prometida.

Media noche fue la hora
cuando la Virgen murió;
su cuerpo se colorió
y aquella excelsa señora,
de las almas defensora,
a su trono las convida
con el alma emblanquecida
de pomos encantadores,
según dicen los autores
ya después de fallecida,
a los cielos fue elevada,
y ángeles acompañaban
a su gloria prometida.

Los astros con resplandor
las estrellas luminaban,
porque oyía que le cantaban
alabanzas del Señor;
los ángeles del Creador,
uno y otro se convidan,
para dar la bienvenida
a la Reina sin igual,
dice un coro angelical
ya después de fallecida,
a los cielos fue elevada,
y ángeles acompañaban
a su gloria prometida.

Los apóstoles lloraron
la muerte de su Maestra,
porque ella se fue a la diestra
y en el mundo se quedaron;
muchas lágrimas rodaron
con el alma enternecida:
Se fue la madre querida
del quince fecha notoria,
de agosto dice la Historia
ya después de fallecida
a los cielos fue elevada,
y ángeles acompañaban
a su gloria prometida.

Los apóstoles vistieron
 el cadáver de María,
 con triste melancolía
 pues de ella se despidieron;
 en una tumba pusieron
 a la Virgen fallecida,
 con tormento sin medida
 a su cuerpo perfumaron,
 y después la sepultaron
ya después de fallecida,
 a los cielos fue elevada,
 y ángeles acompañaban
 a su gloria prometida.

Setenta y dos años tenía
 cuando luego falleció,
 y al tercer día resucitó
 y aquella Virgen María;
 su cuerpo resplandecía,
 fue de púrpura vestida:
 lino, cera y qué encendida
 se vio su lindo ropaje,
 en aquel bello paraje
ya después de fallecida,
 a los cielos fue elevada,
 y ángeles acompañaban
 a su gloria prometida.

(SLRAMOS.058)

ADRIÁN TURRUBIARTES, OTRO GRAN TROVADOR DE LA ZONA, MUY CONOCEDOR DEL GÉNERO, HACE UNA POESÍA DE CARÁCTER AUTOBIOGRÁFICO, EN UNA GLOSA DOBLE

¡Ah, cómo estimo mi ranchito!
 porque en sus senos me vio nacer;
 desde que yo era un niño chiquito,
 no lo he dejado yo de querer.

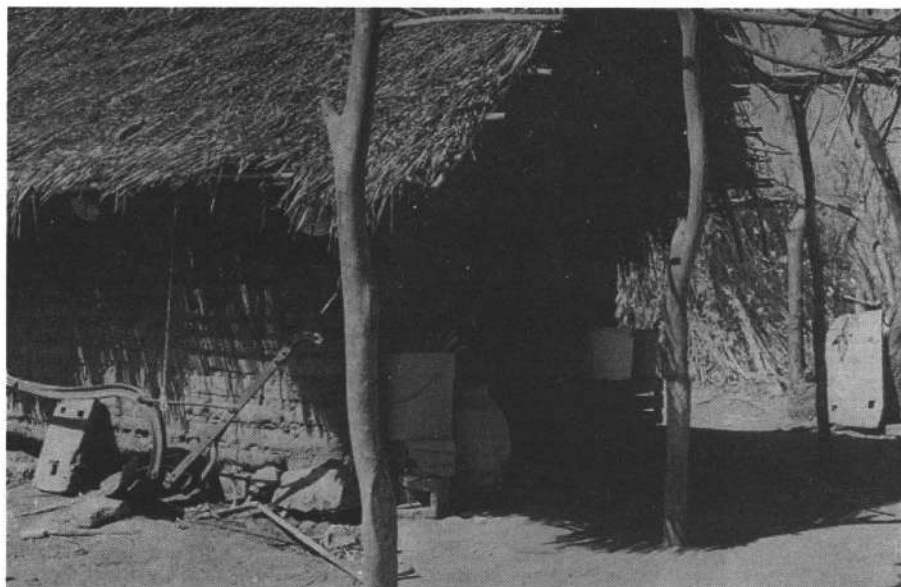
Vivo en Río Verde, ya ni qué hablar,
 pero en San Pancho meció mi cuna;
 como mi tierra no habrá ninguna,
 yo aquí lo digo sin lastimar;
 porque mi tierra me vio gatear,
 también hacer el primer solito

y luego dando el primer pasito,
así mi infancia se fue pasando
y aquí me tienen ahora cantando.
¡Ah, cómo estimo yo a mi ranchito!
porque en sus senos me vio nacer;
desde que yo era un niño chiquito
no lo he dejado yo de querer.

Sería domingo, lunes o martes,
pero en Pastora me registraron,
y por mi nombre, Adrián me dejaron
con mi apellido de Turrubiartes;
por eso mismo hasta en otras partes
algunos me hablan ya de Adriancito,
otros me dicen el chaparrito,
cada quien me habla como desea;
de todos modos, por lo que sea,
¡Ah, cómo estimo yo a mi ranchito!
porque en sus senos me vio nacer;
desde que yo era un niño chiquito
no lo he dejado yo de querer.

Allá en el año cuarenta y tres
cinco de marzo la fecha exacta,
todo esto escrito quedó en el acta:
esta es la fecha, el año y el mes;
al recordar yo de mi niñez
siento en el alma que me amarchito,
como que siento que yo me agüito,
al recordar yo de mi morada,
aunque mi tierra esté revolcada,
¡Ah, cómo estimo yo a mi ranchito!
porque en sus senos me vio nacer;
desde que yo era un niño chiquito
no lo he dejado yo de querer.

Por mucho tiempo yo ahí viví,
pero me tuve que retirar,
y ni por eso me he de olvidar
porque es mi tierra donde nací;
aunque mi padre no existe ahí,
por eso me hallo yo muy solito:
lo ha recogido mi Dios bendito,
nomás me queda mi madrecita

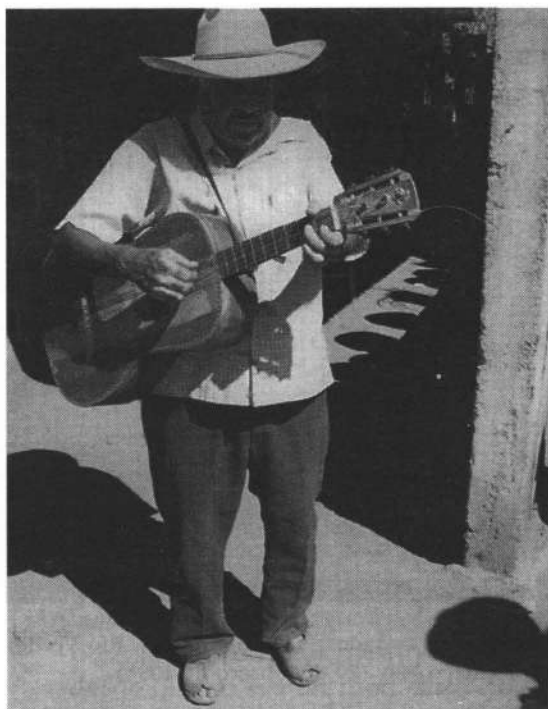
Parte de la vivienda casa del trovador Juan Guevara, en Río Verde, San Luis Potosí.
Foto: Juan Antonio Pacheco May (20 de febrero de 1998).

que es el orgullo de mi casita:
¡Ah, cómo estimo yo a mi ranchito!

porque en sus senos me vio nacer;
desde que yo era un niño chiquito
no lo he dejado yo de querer.

Ese potrero allá del Rincón,
para el tomate muy especial,
así lo mismo el del Gigantal,
La Lagunita y El Callejón;
por mucho tiempo se dio algodón
desde La Cruz hasta El Puertecito:
toda la curva se ve bonito,
de la muralla hasta los pilares,
por donde quiera se ven chilares
¡Ah, cómo estimo yo a mi ranchito!

porque en sus senos me vio nacer;
desde que yo era un niño chiquito
no lo he dejado yo de querer.

El trovador Juan Guevara con su guitarra huapanguera, en su casa de Río Verde, San Luis Potosí. Foto Juan Antonio Pacheco May (20 de febrero de 1998).

Trovador con sus músicos en la topada ejidal en Cárdenas, San Luis Potosí. De izquierda a derecha: Josué Martínez (segundo violín); Eusebio Méndez (segundo violín); Ángel González (trovador con guitarra huapanguera); José Mendoza (vihuela). Foto: Juan Antonio Pacheco May (29 de noviembre de 1996).

*"LAS CONCHITAS", DE CARÁCTER LÍRICO —POCO FRECUENTE EN LA ZONA—
SUELE CANTARSE EN TOPADA. TAMBIÉN SE HA RECOGIDO UNA VARIANTE
EN EL CUADERNO DE UN TROVADOR. COMO ES PROPIO DE LOS CUADERNOS,
EL COPIADOR NO REPITE TODA LA COPLA AL FINAL DE CADA DÉCIMA,
Y SÓLO ESCRIBE EL PRIMER VERSO.*

Conchita, vamos al mar,
Conchita, vamos a ver:
a ver a las olas voltear
y las agüitas correr.

Eres tú la idolatrada
Conchita, perla del mar;
te quisiera coronar
mi bien, mi prenda adorada;
dame una tierna mirada
si de veras me has de amar,
te quisiera preguntar
cómo se encuentran los mares,
cuando conmigo te hallares,
Conchita, vamos al mar,
Conchita, vamos a ver:
a ver las olas voltear
y las agüitas correr.

Miraremos los vapores
en las aguas navegando,
y los diamantes brillando
en diferentes colores;
Conchita de mis amores,
si supieras apreciar,
te empezaría a acordar
que de esta tierra nos fuimos,
y otros mares conocimos,
Conchita, vamos al mar.
Conchita, vamos a ver:
a ver las olas voltear
y las agüitas correr.

Si como tú no hay ninguna,
me amarás con mucho amor;
te adoraría como al Sol,
te amaría como a la Luna:
Conchita, desde tu cuna,

era tu nombre con un azahar;
 yo no puedo figurar
 —de tanto que te he querido—
 pero si te vas conmigo,
Conchita, vamos al mar.

Conchita, vamos a ver:
 a ver las olas voltear
 y las agüitas correr.

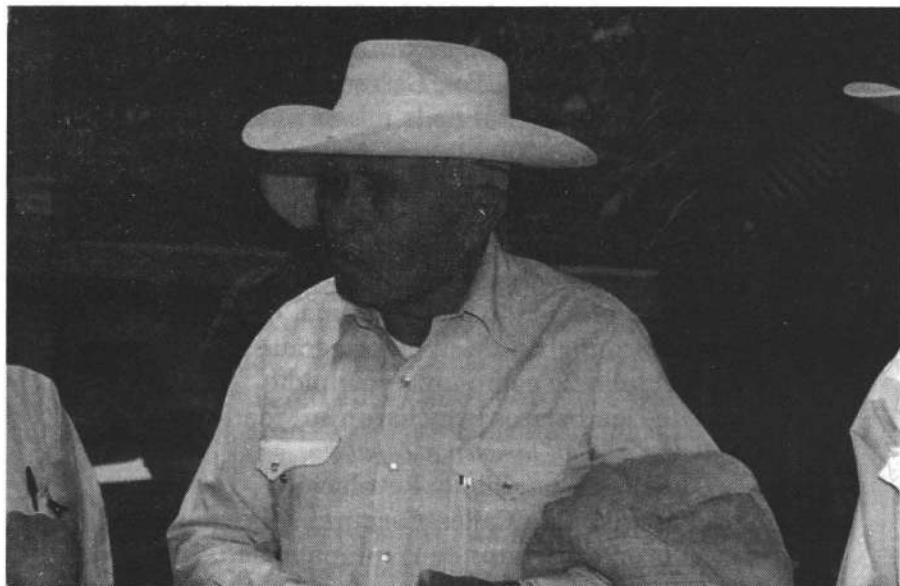
Adiós, las tierras amenas
 donde Conchita ha nacido,
 desde que te he conocido
 mi corazón se halla en pena;
 por las caricias tan buenas,
 en el mundo te he de amar:
 tu sonrisa y tu mirar
 parecen finos diamantes,
 para ver tierras de instantes,
Conchita, vamos al mar.

Conchita, vamos a ver:
 a ver las olas voltear
 y las agüitas correr.

*À DOS COLUMNAS EN EL CUADERNO, APARECE AÑADIDA UNA ESTROFA,
 CLARAMENTE RELACIONADA CON "LAS CONCHITAS",
 PERO DE MÉTRICA DOBLE*

¿Quieres, Conchita, te vas conmigo?
 mañana mismo nos embarcamos
 y a otras tierras nos trasladamos,
 pa' desquitarme lo que he sufrido:
 yo no soy hombre desconocido,
 siempre te' hablado [...],
 de mi amor nunca podrás dudar,
 y mis amores te estoy brindando
 para quitarnos de andar penando,
Conchita, vamos al mar.

Conchita, vamos a ver:
 a ver las olas voltear
 y las agüitas correr.

El trovador Antonio García, en el Museo de la Máscara de San Luis Potosí, durante el Primer Encuentro de Decimistas de Latinoamérica y el Caribe. Foto: Juan Antonio Pacheco May (23 de agosto de 1997).

*PERO ES LA DÉCIMA HISTÓRICA LA QUE SE LLEVA LAS PALMAS EN EL GUSTO
Y LA VALORACIÓN LITERARIA DE LA SIERRA GORDA*

Mataron a Villa, también a Zapata,
quedó sin caudillo la Revolución:
Plutarco Elías Calles, Carranza, Obregón,
fueron catrincitos de la misma mata.*

Primero Zapata fue el primer azote
de los hacendados y latifundistas;
caudillo implacable de los agraristas,
espanto del rico gorguz** y chicote,
cananas terciadas, espeso el bigote,
resuelta la mano que siembra y que mata,
cayó asesinado por traición ingrata,
dejando a los pobres en triste orfandad:
se morían los hombres de más calidad.

* En la Sierra Gorda se reconoce a Guillermo Velázquez como autor de esta glosa en décimas.

** *Gorguz*: puya de la garrocha.

Mataron a Villa, también a Zapata,
 quedó sin caudillo la Revolución:
 Plutarco Elías Calles, Carranza, Obregón,
 fueron catrincitos de la misma mata.

Después el Centauro, ¡qué pena la mía!
 ¡cómo me destroza tener que trovar!
 Carranza y los ricos mandaron matar,
 por miedo a su arraigo y a su valentía;
 le habían prometido total amnistía,
 pero desconfiaban de su furia ingrata,
 y aquel Julio 20 como una estampida
 más de cien balazos troncharon su vida:

Mataron a Villa, también a Zapata
 quedó sin caudillo la Revolución:
 Plutarco Elías Calles, Carranza, Obregón,
 fueron catricintos de la misma mata.

De ahí en adelante ya no fue lo mismo;
 no tuvo ya el pueblo resguardo ejidal,
 y en un suelo patrio renuente a la paz
 echó sus raíces el capitalismo:

hombres astutos sólo como él mismo:
 acomodatazo como corcholata;
 más y más discursos en su perorata,
 pero sin hacer nada por los campesinos,
 él fue de los ricos y los asesinos;

mataron a Villa, también a Zapata
 quedó sin caudillo la Revolución:
 Plutarco Elías Calles, Carranza, Obregón,
 fueron catrincitos de la misma mata.

¿Dónde se quedaron aquellas conquistas
 que a punta de rifle ganó el campesino?
 ¿Dónde aquél coraje que le abrió camino
 al bronco caballo de los zapatistas?

Otra vez volvieron los latifundistas
 a posesionarse de haciendas y plata,
 y otra vez los pobres a la pena ingrata
 de vivir de esclavos y arrastrando el alma;
 ¿cómo consolarse, cómo tener calma?

Mataron a Villa, también a Zapata
 quedó sin caudillo la Revolución:
 Plutarco Elías Calles, Carranza, Obregón
 fueron catrincitos de la misma mata.

Fue mucha la sangre que se derramó
 por parte del pueblo que, abriendo su lecho,
 hundió como reja cuando en el berbecho,
 ¡todos con coraje, todo lo que ansió!
 pero al fin de cuentas lo que cosechó
 fue la clase rica, la flor y la mata,
 y otra vez el nudo de la misma reata,
 la misma injusticia, la rabia represa,
 pero quedó el pueblo triste y sin cabeza:

Mataron a Villa, también a Zapata

quedó sin caudillo la Revolución:
 Plutarco Elías Calles, Carranza, Obregón
 fueron catrincitos de la misma mata.

(CMENDOZA 8, P. 33)

*ACORDE CON LA IMPORTANCIA QUE DAN A LA PLANTA COMO GUÍA
 DE LAS DÉCIMAS, LOS TROVADORES DE LA SIERRA SUELEN RECORDAR
 PLANTAS Y OLVIDAR LA "VERSERÍA", AUN EN GLOSAS DE CONTROVERSIAS*

Dios puso el astro mayor
 en la bóveda celeste,
 para con su resplandor
 caliente al mundo terrestre.

LA CONTESTACIÓN

Dios puso el astro mayor
 en los términos siguientes,
 y otros astros relucientes
 que giran alrededor.

(SLROSALE.051)

Las mujeres en el mundo son dichosas,
 las mujeres son el fuente del placer;
 en el mundo se presentan valerosas
 y por eso, ¡qué bella es la mujer!

Aquí me voy a sentar
 en público en general,
 nomás vengo a reemplazar
 al poeta del Carrizal.

Voy a cantar un "Caimán"
 al estilo de "La Ardilla";

los quisiera ver bailar
bailando de rabadilla.

Honraremos a este hombre casado,
el padrino, también la madrina,
y la esposa que tiene a su lado
representan la Reina Divina.¹

Honraremos a este hombre casado
el padrino, también la madrina,
y la esposa que tiene a su lado
representan la Reina Divina.

(SLVILLAN.071)

VERSAR CON PALABRAS ESDRÚJULAS HA SIDO UN RETO CON ALGO DE HUMOR PARA TODO VERSADOR Y TROVADOR DE LA TRADICIÓN. A VECES EL RETO COLOCA LA ESDRÚJULA A MITAD DEL VERSO Y AL FINAL, Y CREA UNA CESURA RÍTMICA. LA MÉTRICA DOBLE FACILITA EL ALARDE

“CON GRANDE JÚBILLO, DENTRO LA PÁCTICA...”

A

Con gran-de jú-bi-lo, den-tro-la prác-ti-ca, con a-le-gó-ri-ca fra-se ro-mán-ti-ca,
cual ge-niojn - só-li-to, con la se-mán-ti-ca, con las es-drú-ju-las haz-me-na plá-ti-ca.

The image shows two staves of musical notation in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The melody is written on a treble clef. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllable placement. A box labeled 'A' is placed above the first measure of the first staff.

- A** Con grande júbilo, dentro la práctica,
con alegórica frase romántica,
cual genio insólito, con la semántica,
con las esdrújulas hazme una plática.
- B** Dentro de la lógica surge el apólo[go],
también la encíclica nos muestra mística
y en hoja nítida, con frase artística,
hallamos técnica después del prólogo;
de aquella epístola surgiere el teólogo,
de los apóstoles nos hace plática,
y como intérprete de matemática
cuentan los ánimos para el Altísimo
y tú fanático ama el Santísimo

¹ La repetición exacta de la planta indica que se trata de una poesía de topada. El trovador canta y repite la planta al comienzo de la glosa.

- A *con grande júbilo dentro la práctica,*
con alegórica frase romántica,
cual genio insólito, con la semántica,
con las esdrújulas hazme una plática.
- C A los decrepitos, mucho respétalos,
de los capítulos hazles la dádiva,
a esos párrafos, tú dales cávida,
y en esos términos si quieres rétalos;
de tus espárragos muestra los pétalos
con fama homérica sin problemática,
como el filósofo danos didáctica
del matemático que fue Pitágoras,
como las homófonas haz metáforas
- A *con grande júbilo dentro la práctica,*
con alegórica frase romántica,
cual genio insólito, con la semántica,
con las esdrújulas hazme una plática.
- D Eres idéntico al que es exótico,
estás muy pálido como epiléptico;
te hallas afónico, y si estás diabético,
usa el arsénico con antibiótico;
si eres colérico y muy despótico
ve la canónica Santa Escolástica,
porque el parásito ya te hizo elástica
tu cara tétrica como seumática,
toma volcánico y agua borática
- A *con grande júbilo dentro la práctica*
con alegórica frase romántica,
con genio insólito, con la semántica,
con las esdrújulas hazme una plática.
- E Eres insípido, no estás simpático,
dentro del empírico no eres autónomo;
eres soviético, no eres astrónomo,
estás inválido, no eres temático,
según tu físico no eres asmático,
no eres auténtico de falla táctica
de aquella Atlántida no me haces plática,
ni eres histórico de ciencia clásica;
tu obra rústica no es fantástica
- A *con grande júbilo dentro la práctica*
con alegórica frase romántica,
con genio insólito, con la semántica,
con las esdrújulas hazme una plática.

- F Sé bardo, lúcido, también melífero,
no seas herético, sé humorístico,
el hombre horrible nunca es ilícito
porque su horrisono casi es mortífero;
sólo el cuadrúpedo, como el mamífero,
lo son indómitos, no saben álgebra;
pero el dogmático que tiene práctica
lee la canónica y no es impúdico,
y tú magnánimo ama este público
- A *con grande júbilo dentro la práctica*
con alegórica frase romántica,
cual genio insólito, con la semántica,
con las esdrújulas hazme una plática.
- G Te crees geómetro soñando física,
como ideológico, cual real genético,
pero en el ámbito de nuestro México
queda inédito sin estadística
sin aritmética sin metafísica
es anacrónica no es dramático
tu trova épica es antipático
tu frase es lírica no eres lacónico
estás anémico tómame un tónico
- A *con grande júbilo dentro la práctica*
con alegórica frase romántica,
cual genio insólito, con la semántica,
con las esdrújulas hazme una plática.

(SLRAMOS.058)

UN VERSO MENOR, AUNQUE SEA DE NUEVE SÍLABAS, REDUCE LA ESDRÚJULA
A LA PALABRA FINAL

“ESTA MAÑANA PACÍFICA...”

[A]

Es - ta ma - ña - na pa - cí - fi - ca les can - ta - mos es - tos mú - si - cos,
si fa - llan mis ver - sos rús - ti - cos áhi me dis - cul - pan la crí - tí - ca.

- A Esta mañana pacífica
les cantamos estos músicos,
si fallan mis versos rústicos
áhi me disculpan la crítica.

Esta mañana pacífica
 les cantamos estos músicos,
 si fallan mis versos rústicos
 áhi me disculpan la crítica.

- B El músico es muy auténtico,
 mucho peor, es categórico;
 en lo social y católico
 siempre canta de lo idéntico,
 si la música es lo céntrico
 dentro de la vida artística,
 por ser natural y mística
 que se ofrece como símbolo
 se merecen un estímulo
- A *Esta mañana pacífica*
 les cantamos estos músicos,
 si fallan mis versos rústicos
 áhi me disculpan la crítica.
- C Todo poeta es muy simpático,
 porque a todos canta décima;
 aunque su labor sea pésima,
 les demuestra que es versático,
 y contra del burocrático
 que no cumple su política,
 cuando la cosa es verídica
 para el poeta no hay obstáculo,
 cuando ofrece su espectáculo
- A *Esta mañana pacífica*
 les cantamos estos músicos,
 si fallan mis versos rústicos
 áhi me disculpan la crítica.
- D Aunque el músico sea tímido,
 toca y canta con grande ánimo;
 une su sentido unánimo
 y nunca se siente línguido;
 la poesía y el son es rítmico
 que anima a la gente física,
 con esa gracia científica
 que no tiene cualquier méndigo,
 porque es un don muy espléndido
- A *Esta mañana pacífica*
 les cantamos estos músicos,

si fallan mis versos rústicos
áhi me disculpan la crítica.

E Todo poeta que es de título
habla de su vida histórica,
conoce toda la teórica
y nunca queda en ridículo;
porque conserva ese vínculo
de la trovación magnífica,
se le considera típica
porque ataca a lo romántico,
por eso digo en mi cántico

A *Esta mañana pacífica*
les cantamos estos músicos,
si fallan mis versos rústicos
áhi me disculpan la crítica.

(SLGONZAL.DAT 343)

LA SIERRA GORDA CELEBRA FIESTAS TRADICIONALES COMUNES AL ÁMBITO HISPÁNICO, COMO LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA CRUZ. LA FORMA COMO SE CELEBRA EN LA SIERRA, VARÍA NOTABLEMENTE DE COMO SE CELEBRA EN OTRAS PARTES DEL PAÍS.

PARA LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EN PALO ALTO, SAN CIRO DE A. COSTA EN SAN LUIS POTÓN, UNA TOPADA DE A DIVINO. EL TROVADOR QUE TIENE LA MANO PROPONE LA SECUENCIA: CANCIONCITA, DECIMAL, PIEZA INSTRUMENTAL.

“APARECEN LAS REGIAS BANDERAS...”

Cancioncita

A

A - pa - re - cen las re - gias ban - de - ras _____,
de la cruz el mis - te - rio ful - gu - ra _____,
en que muer - te dea - troz a - mar - gu - ra
el au - tor _____ de la vi - da su - frió. El au - tor de la vi - da su - frió.

① 4 veces

①

*Después de 0 se repite A
Después de A pasa a 2*

② 7 veces

*7a. vez pasa a 0
Después de 0 pasa a B*

[B] 3

Cris-tohe - ri - do de cru - da lan - za - da _____,
 por la - var del pe - ca - do la man - cha,
 por lahe - ri - da que el hie - rro leen - san - cha
 a - guay - san - gre mez - cla - das vir - tió. A - guay san - gre mez - cla - das vir - tió...

③ 7 veces

*7a. vez pasa a 0
Después de 0 se repite B
Después de B pasa a 4*

④ 8 veces

*8a. vez pasa a 0
Después de 0 pasa al decimal*

Cancioncita

- A Aparecen las regias banderas,
 de la Cruz el misterio fulgura,
 en que muerte de atroz amargura
 el autor de la vida sufrió.
 El autor de la vida sufrió.

Aparecen las regias banderas,
 de la Cruz el misterio fulgura,

en que muerte de atroz amargura
el autor de la vida sufrió.

El autor de la vida sufrió.

B Cristo herido en la cruz de lanzada,
por lavar del pecado la mancha,
por la herida que el hierro le ensancha
agua y sangre mezcladas virtió.

Agua y sangre mezcladas virtió.

Cristo herido en la cruz de lanzada
por lavar del pecado la mancha,
por la herida que el hierro le ensancha
agua y sangre mezcladas virtió.

Agua y sangre mezcladas virtió.

“PARA NUESTRA DEFENSORA...”

Decimal

A

Pa - ra nues-tra de - fen - so - ra la San - ta Cruz ha que - da - do ,
y — lee - li - gió de pas - to - ra el mis - mo Rey de lo Crea - do .

①

Se repiten variantes de 0

B

Los án - ge - les en reu - nio - nes vie - nen ha - cien - do me - mo - ria,
des - de el tro - no de la glo - ria ex - tien - den sus ben - di - cio - nes ;
yen to - di - tas las na - cio - nes
es - ta cruz es la que mo - ra , y ha si - do lan - ter - ce - so - ra ;
por su mis - te - rio sa - gra - do que el mis - mo Cris - to le ha da - do pa - ra nues - tra - de - fen - so - ra .

①

Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a C
Después de C pasa a 2

②

Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a D
Después de D pasa a 3

③

Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a E
Después de E pasa a la pieza

DECIMAL

- A Para nuestra defensora
la Santa Cruz ha quedado,
y la eligió de pastora
el mismo Rey de lo Creado.
- B Los ángeles en reuniones
vienen haciendo memoria,
desde el trono de la gloria
extienden sus bendiciones;
y en toditas las naciones
esta Cruz es la que mora,
y ha sido la intercesora;
por su misterio sagrado
que el mismo Cristo le ha dado
para nuestra defensora.
- C Quedó como intercesora
aquí en esta patria amada;
de todos es abogada
esta divina rectora;
para nuestra protectora,
ella que en trono ha bajado,

ella a todos ha librado
y hace temblar los infiernos,
para los siglos eternos
la Santa Cruz ha quedado.

- D La Santa Cruz nos enseña
el camino de la fe,
dice san Bartolomé:
“Aquí nos queda esta seña
y a la que guiarnos se empeña
elegimos en cada hora,
piadosísima doctora
de sacerdotes y obispos,
por sus misterios bien vistos
nos la eligió de pastora”.

- E Jesucristo dio esta luz
para acrecentar la fe,
en mi oración que se ve
escrito dejó Jesús;
hemos de creer en la cruz
porque en ella fue clavado,
y donde quiera ha triunfado
—de ello se aclama y implora—
la dejó de protectora,
el mismo Rey de lo Creado

(SLSTCRUZ.110)

Pieza (instrumental)

① %

②

①

③

D.S. al Coda

Coda

①

②

①

*EL OTRO TROVADOR CONTESTA CON OTRA SECUENCIA: POESÍA, DECIMAL
Y PIEZA INSTRUMENTAL*

“QUÉ SENTIMIENTO, QUÉ SENTIMIENTO...”

Poesía

A

Qué sen - ti - mien - to, qué sen - ti - mien - to, qué sen - ti - mien - to, qué cruel do - lor — ,

cuán - da - pre - sa - ron, el Re - den - tor de - jó las hue - llas del su - fri - mien - to.

Poesía

- A Qué sentimiento, qué sentimiento,
 qué sentimiento, qué cruel dolor,
 cuando apresaron el Redentor
 dejó las huellas del sufrimiento.
 Qué sentimiento, qué sentimiento,
 qué sentimiento, qué cruel dolor,
 cuando apresaron el Redentor
 dejó las huellas del sufrimiento.
- B² En la escritura se encuentra escrito
 lo que se llama Pasión de Cristo;
 ya lo sabemos, y lo hemos visto
 [...]
 [...]
 que aquella vida de sufrimiento,
 mi Jesucristo pasó contento,
 y por nosotros pidió el perdón
 y si pensamos con atención,
- A *Qué sentimiento, qué sentimiento,*
 qué sentimiento, qué cruel dolor,
 cuando apresaron el Redentor
 dejó las huellas del sufrimiento.
- C Cuando mi Cristo vino a este mundo
 desde su infancia fue de sufrir,
 treinta y tres años fue de vivir
 por darnos paz y amor profundo;
 con su cariño tan sin segundo
 Él predicaba su mandamiento,
 todos creemos en su portento
 que Él mismo hizo con su poder,
 pero decimos al comprender:
- A *Qué sentimiento, qué sentimiento,*
 qué sentimiento, qué cruel dolor,
 cuando apresaron el Redentor
 dejó las huellas del sufrimiento.
- D Aquella noche que fue apresado
 el verdadero y santo Mesías,
 para cumplirse las profecías
 que ya Isaías había anunciado;

² B, C y D se recitan sin acompañamiento musical.

por eso mismo fue tormentado,
por darle luz al entendimiento,
y aunque sufría con resignamiento
¡qué gran dolor fue el que sentiría!
También lo dijo santa Lucía:

A *Qué sentimiento, qué sentimiento,*
qué sentimiento, qué cruel dolor,
cuando apresaron el Redentor
dejó las huellas del sufrimiento.

E Hasta el calvario logran llegar,
le daban vino mezclado en hiel,
martirizado se hallaba Él
pero de allí no quiso tomar;
los fariseos en general
lo han azotado en aquel momento,
quedando luego en la cruz al viento,
crucificado de pies y manos,
decían llorando muchos cristianos:

A *Qué sentimiento, qué sentimiento*
qué sentimiento, qué cruel dolor
cuando apresaron el Redentor
dejó las huellas del sufrimiento.

F En fin, sabemos que aquellas gentes
hasta su cuerpo se lo escupían,
con sus vestidos se repartían
y con su túnica echaban suertes;
porque eran falsos e inobedientes
no hacían aprecio de su lamento,
no había palabras para Él de aliento
y con su sangre regó la tierra,
en aquella hora triste y postrera:

A *Qué sentimiento, qué sentimiento,*
qué sentimiento, qué cruel dolor,
cuando apresaron el Redentor
dejó las huellas del sufrimiento.

El trovador José Claro González. Levantamiento del Niño Dios, en Río Verde, San Luis Potosí. Foto: Juan Antonio Pacheco May (21 de febrero de 1998).

“PRESO EN LA CÁRCEL ESTOY...”

Decimal

A

Pre - so en la cár - cel es - toy, no ten - gas pe - na por e - so;
que no soy el pri - mer pre - so ni de - jo de ser quien soy_____.

0

Se repiten variantes de 0

B

Con qué amor, con qué ter - nu - ra, pa - de - ció mi buen Je - sús,
cru - ci - fi - ca - do en la cruz ba - ña - do en su san - gre pu - ra...;
y le di - ces su cria - tu - ra...:

"Hi - jo mio, tu Crea-dor soy —, y por ti la vi - da doy —, —, —,

sien - do tu - ya la mal - dad, por dar - te la li - ber - tad pre - so en la cár - cel es - toy —.

①

② 5 veces

5a. vez pasa a 0

Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a C
Después de C pasa a 2

Después de 0 pasa a D
Después de D pasa a 0
Después de 0 pasa a E
Después de E pasa a la pieza

DECIMAL

- A Preso en la cárcel estoy,
no tengas pena por eso;
que no soy el primer preso
ni dejo de ser quien soy.
- B Con qué amor, con qué ternura,
padeció mi buen Jesús,
crucificado en la cruz
bañado en su sangre pura;
y le dice a su criatura:
"Hijo mío, tu Creador soy,
y por ti la vida doy,
siendo tuya la maldad,
por darte la libertad
preso en la cárcel estoy".
- C³ Qué tormento sin medida,
en medio de dos ladrones,
teniendo todos los dones

³ C, D y E se salmodian como B.

el Redentor de la vida;
 viendo a su madre querida
 y que al tener un tropiezo
 cayó con el grande peso
 diciendo: "Madre sin par,
 aunque me veas expirar
no tengas pena por eso".

D Hasta el calvario han llegado
 con sus cansancios mortales,
 por sus vestiduras reales
 así lo han atormentado;
 luego fue crucificado,
 pero poco antes de eso,
 luego Judas le da el beso,
 Jesucristo repetía:
 "No llores, madre, decía:
que no soy el primer preso".

E Todo de esperanza lleno
 le dice aquel buen ladrón:
 "Padre mío, dame el perdón,
 ya cuando estés en tu Reino";
 y le contestó muy tierno:
 "Hijo mío, oyéndote estoy,
 y quedarás desde hoy
 en mi reino coronado,
 que aunque estoy crucificado,
no dejo de ser quién soy".

(SLSTCRUZ.110)

Pieza (instrumental)

① ✂

②

①

③

D.S. al Coda

Coda

①

②

①

Dentro de la iglesia del Refugio, se adorna la cruz para la celebración de la Fiesta de la Santa Cruz, en San Giro de Acosta, San Luis Potosí. Foto: Claudia Avilés Hernández (2 de mayo de 1996).

LA MIGRACIÓN INTERNA AL DISTRITO FEDERAL CREA ASENTAMIENTOS DONDE SE MANIFIESTA EL CRUCE CULTURAL. SON LAS FRONTERAS QUE ENTRAN EN CONTACTO Y LOS GÉNEROS TRADICIONALES DE CANCIONES, BAILES, MÚSICA Y FIESTAS RELIGIOSAS, EMIGRAN Y VIAJAN CON ELLOS.

DE UNA TOPADA DE MIGRANTES DE LA SIERRA GORDA SELECCIONAMOS UNA SECUENCIA DEL TIEMPO DE LA BRAVATA O APORREÓN QUE SUELE DURAR DESDE LA MEDIANOCHE HASTA QUE DESPUNTA EL DÍA

SECUENCIA: POESÍA, DECIMAL, JARABE⁴

Poesía

“VAMOS, VAMOS ENTRANDO AL COMBATE...”

A

Va - mos, va - mos en - tran - do al com - ba - te con cui - da - do, mi fiel com - pa - ñe - ro,

que si vie - nes i - gual de gro - se - ro voy a dar - te co - mer A - gua - ca - te.

⁴ Podría ser un son.

Poesía

- A Vamos, vamos entrando al combate
con cuidado, mi fiel compañero,
que si vienes igual de grosero
voy a darte a comer aguacate.⁵
Vamos, vamos entrando al combate,
con cuidado, mi fiel compañero,
que si vienes igual de grosero
voy a darte a comer aguacate.
- B Yo soy Cándido, tú ya lo sabes,
el más noble, pero sí consciente,
cuando toco contigo de frente
me diviertes, me gustan tus claves,
y me agrada escuchar que te alabes
y que empieces a hacer desgarrate;
si a tu altura no tienes empate
puedes ser de los más vivarachos,
yo burrito y papá de los machos,
- A *Vamos, vamos entrando al combate*
con cuidado mi fiel compañero,
que si vienes igual de grosero
voy a darte a comer aguacate.
- C ¿Qué me dices en esta ocasión?
Guillo, dime si ahora le entramos
aquí al frente de los que hoy estamos,
sin violar los acordes del don;
tú que entiendes la sabia razón,
puedes ya preparar tu gazzate;
yo aunque sea con algún disparate
por la orilla y también por la breña,
ya propuesto, yo te hago la leña,
- A *Vamos, vamos entrando al combate*
con cuidado mi fiel compañero
que si vienes igual de grosero
voy a darte a comer aguacate.
- D Tú sí sabes hablar sin reproche,
ten cuidado y la sombra se pisa
al pasito, al cabo no hay prisa,
de nosotros es toda la noche;

⁵ El trovador es de un rancho llamado "El Aguacate".

sin sentirse ninguno el fantoche
 por lo bien que el talento nos trate
 que si quieres echar arrebate,
 y por gusto no agarras el rumbo,
 yo a Guillermo lo lazo y lo tumbo:

A *Vamos, vamos entrando al combate*
 con cuidado mi fiel compañero
 que si vienes igual de grosero
 voy a darte a comer aguacate.

E Mira, Guillo, si ahora me obligas
 ante el pueblo que está congregado,
 de ti pende que cante ordenado
 de ti pende que diga o maldiga;
 yo me espero según como sigas
 pero siempre arreglando el remate,
 muchos dicen que Guillo se bate,
 y a cualquier cantador que lo trilla
 yo pica'o hasta te aprieto la silla:

A *Vamos, vamos entrando al combate*
 con cuidado mi fiel compañero
 que si vienes igual de grosero
 voy a darte a comer aguacate.

“GUILLO, SI QUIERES TRIUNFAR...”

Decimal

A

Gui - ilo, si quie - res triun - far, no luz - cas som - bre - roa - je - no;
 a - qui yen cual - quier te - rre - no, tú no me pue - des ga - nar.

①

Se repiten variantes de 0

B

Gui-ller-mo, sin pre-su-mir, sin po-ner-te pre-ten-sio-nes,
pre-sén-ta-me túa tus leo-nes pa' que pue-das com-pe-tir;
lo di-goy vuel-voa de-cir;
No te pre-ten-dog-n-fa-dar y lo vuel-vo a re-cal-car,
a-pre-cia-ble can-ta-dor, te di-ce tu ser-vi-dor Gui-llo, si quie-res triun-far.

①

Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a C
Después de C pasa a 2

②

Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a D
Después de D pasa a 3

③

Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a E
Después de E pasa al jarabe

DECIMAL

A Guillo, si quieres triunfar,
no luzcas sombrero ajeno;
aquí y en cualquier terreno,
tú no me puedes ganar.

B Guillermo, sin presumir,
sin ponerte pretenciones,

preséntame tú a tus Leones⁶
 pa' que puedas competir;
 lo digo y vuelvo a decir:
 No te pretendo enfadar
 —y lo vuelvo a recalcar,
 apreciable cantador,
 te dice tu servidor
Guillo, si quieres triunfar.

- C Empezando con Javier
 y también con Pepe Ruiz,
 pues los dos son de San Luis
 y hoy que se hace menester;
 no puedes corresponder,
 aunque seas docto galeno,
 y presumes de hombre pleno
 Guillermo, tu fe te aferra,
 mira, Chebo es de mi tierra,
no luzcas sombrero ajeno.
- D Y si tratamos de Historia
 reluciendo los afines,
 sabes que tus dos violines
 de San Luis tienen su historia;
 y en esta convocatoria
 te lo digo como el trueno,
 decírtelo no es ajeno
 si cumples con tu deber,
 te lo digo con placer
aquí y en cualquier terreno.
- E En los presentes enlaces,
 me provocaste, Guillermo,
 con todo el sentido tierno
 te voy a dar unas clases;
 Guillo, frente a mí no la haces
 —te recalco en el lugar—
 lo digo y vuelvo a trovar,
 eres león acorralado,
 aquí y en cualquier condado
tú no me puedes ganar.

⁶ El grupo que acompaña al trovador Guillermo Velázquez se llama Los Leones de la Sierra de Xichú.

Jarabe

①a 8 veces

①b 6 veces

①a 4 veces

①b 7 veces

①

8a. vez

6a. vez

4a. vez

7a. vez

A

Gui- llo me quie-rea (pe-lear—) con mú- si- cos de San Luis,

pe- ro te fal- ta ma- tiz te lo vuel- voa re- cal- car

a- qui yen cual- quier lu- gar te fal- ta mu- cha ra- iz.

2a

2b 9 veces

9a. vez pasa a 0
Después de 0 pasa a B
Después de B pasa a 3a.

3a

JARABE

- A Guillo me quiere apalear
con músicos de San Luis,
pero te falta matiz
—te lo vuelvo a recalcar—
aquí y en cualquier lugar
te falta mucha raíz.
- B “No es que yo me sienta peje”,⁷
te digo entre ciudadanos;
¿de dónde vendría ese hereje
si todos somos cristianos?
Estás bueno para jefe,
de un atajo de marranos.
- C Asegún tu decimal,
mi aguacate está podrido;
yo no sé si es escogido,
yo no sé si sea especial:
A todos les hace mal,
y nadie se lo ha comido.

⁷ peje: jefe.

Fiesta de la Virgen de los Remedios en la zona de emigrantes de la Sierra Gorda de Ciudad Labor, Tultitlán, Estado de México. De izquierda a derecha: Anastasio Ruiz, segundo violín (Guanajuato); Pilar Luna, primer violín (San Luis Potosí); Hilario Gutiérrez, trovador, guitarra huapanguera (San Luis Potosí); Alberto Ruiz, vihuela (Guanajuato). Foto: Mario Antonio Ortiz (septiembre de 1992).

“NO SE TE OLVIDE LOMBRIZ...”

Poesía

[A]

No se teol - vi - de lom - briz queha - ce ya bas - tan - te ra - to,
Real de Xi - chú, Gua - na jua - to, le per - dióel mie - doa San Luis_____

Poesía

- A No se te olvide lombriz
que hace ya bastante rato,
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.
No se te olvide lombriz
que hace ya bastante rato,
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.

- B Versando de poeta a poeta,
yo creo te vas en ayunas,
y si San Luis tiene tunas
en Guanajuato hay cajeta;
y aunque me eches tu retreta
y te sientas pan de anís,
eres árbol sin raíz,
poetilla de baja estofa,
tú y tu guitarrilla bofa,
- A *No se te olvide [...]*
que hace ya bastante rato,
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.

No se te olvide lombriz
que hace ya bastante rato,
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.⁸

- C Presumes de tu poesía,
te crees un gran trovador,
y hasta te sientes mejor
que don Antonio García;⁹
tú piensas que tu poesía
es orgullo del país,
pero ya en un bis a bis,
te gana en una contraria
cualquier niño de primaria,
- A *No se te olvide lombriz*
que hace ya bastante rato
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.
- D Yo vivo de rama en rama
y en ningún árbol me quedo,
y a mí no me mete miedo
ni Río Verde, ni su fama;
si quieres prender la llama,
no te sientas infeliz:

⁸ Guillermo Velázquez repite la planta dos veces porque la primera vez deja inconcluso el verso. Pudo corregir, pero repite toda la planta, porque así es el Reglamento de la Sierra Gorda.

⁹ Antonio García es uno de los trovadores más importantes de la Sierra Gorda.

tiembas como codorniz.
enfrente de mi escopeta
¿quién te dijo que eres poeta?

A *No se te olvide lombriz*
que hace ya bastante rato
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.

E Cuando vienes a ruiditos,¹⁰
de veras que te transformas:
te perfumas, te uniformas
con tus mejores trapitos;
te alineas los bigotitos,
te untas loción de París,
pero a pesar del carquis
y de tantos arrumacos,
traes pulgas en los sobacos,

A *No se te olvide lombriz*
que hace ya bastante rato
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.

F Como presumes de poeta,
don Tacho me ha platicado
que él es el que te ha prestado
trusa, sombrero y chaqueta;
aquí llegas de etiqueta
y casi en un Grand Marquis,
pero todo es un mentis
y por más que las escondas,
traes las patas bien hediondas,

A *No se te olvide lombriz*
que hace ya bastante rato
Real de Xichú, Guanajuato,
le perdió el miedo a San Luis.

¹⁰ *Ruiditos*: controversia; porfía.

"Cándido, tus opiniones..."

Decimal

A

Cán - di - do, tus o - pi - nio - nes son de - na dé - bil mo - lle - ra,
y los Leo - nes son los Leo - nes en Cua - ti - tlán y'on - de que - ra.

①

Se repiten variantes de 0

B

Ya te veo tras - ta - bi - llar ye - seña si - do tu des - ti - no;
Cán - di - do, no ha - llas ca - mi - no; y no lo vas a en - con - trar — ,
te vol - ve - ré a de - rro - tar —
e - sas son mis pre - dic - cio - nes y en es - tas mis tro - va - cio - nes,
te di - cen Ja - vier y "Che - bo" que só - lo les va - len ce - bo Cán - di - do, tus o - pi - nio - nes.

①

*Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a C
Después de C pasa a 2*

②

*Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a D
Después de D pasa a 3*

③

*Después de repetir pasa a 0
Después de 0 pasa a E
Después de E pasa al jarabe*

Decimal

- A Cándido, tus opiniones
son de una débil mollera,
y Los Leones son Los Leones
en Cuautitlán y 'onde quiera.
- B Ya te veo trastabillar
y ese ha sido tu destino;
Cándido, no hallas camino,
y no lo vas a encontrar,
te volveré a derrotar
—esas son mis predicciones—
y en éstas mis trovaciones,
te dicen Javier y "Chebo"
que sólo les valen cebo
Cándido, tus opiniones.
- C Decírtelo es un deber
—con mis mejores maneras—
en el arte no hay fronteras,
y rumbo al amanecer
—no lo acabas de entender,
no entiendes ni eso siquiera—
con mi quinta huapanguera,
te reitero en mis versiones:
Cándido, tus opiniones
son de una débil mollera.
- D Si quieres podar el ceto,
oye, poeta de San Luis,
¿de dónde es don Tacho Ruiz
y tu vihuelero Beto?¹¹
Es vano, inútil tu reto,
vanas esas reflexiones,
yo creo que hasta te las pones
y que fumas marihuana,
pues de tarde y de mañana
Los Leones serán los Leones.
- E Y en fin, ya de madrugada,
es cierto lo que mencionas:

¹¹ Músicos que en esta ocasión acompañaron al trovador Cándido Martínez.

7a. vez pasa a 0
Después de 0 pasa a B
Después de B pasa a 3

7a. vez pasa a 0
Después de 0 pasa a C
Después de C pasa al final

final

Jarabe

A Cándido, a mí no me asustas
Cándido, a mí no me asustas
y no seas tan botarate,
que aunque seas de El Aguacate
ni pa' botana me gustas.

Como decía Antonio López
Como decía Antonio López
—en medio de las batallas—
si a otros te los apantallas,
conmigo te das de topes.

Cándido, yo no quisiera,
Cándido, yo no quisiera,
pero sigues en porfía,
y antes que amanezca el día
bailaré en tu calavera.

OTROS GÉNEROS TRADICIONALES

HUELLAS DEL ROMANCERO

LA SEGUNDA PARTE, DEL SEGUNDO PARLAMENTO DEL PASTOR MELISO, EN EL FRAGMENTO DEL COLOQUIO RECOGIDO EN LA SIERRA GORDA QUE SIGUE A CONTINUACIÓN, ES UN ROMANCE EN RIMA ASONANTE.

COLOQUIO DEL NIÑO DIOS: PASTORELA¹ *(FRAGMENTO DE SECUENCIA)*

Meliso: Pues si Naval te nombras,
y ya viste El Chiquito,
para que salga Meliso
te toquen "El fandanguito".

Parrado: Rato hace que te estoy mirando
en la alegría que has estado,
que así se gana el dinero
dejando solo el ganado.

Meliso: Óigame usted, caballero,
perdóneme, señor amo,
que la música y el baile
me hizo largar el ganado
al ruido de la borrasca.

Que cuando durmiendo estaba
fui despertando y no pude
levantar bien la pestaña.
Oí una voz que decía,
de esta manera cantaba;
"Pastorcillo que durmiendo
en la vuestra cabaña,
caminas para Belem,
verás la gloria y la fama
que está El Salvador del mundo,
en unas humildes pajas,
que por morir por el hombre

¹ En la primera página del Cuaderno, aparece la advertencia: "Si este diario se perdiere,/ como puede suceder,/ suplico a quien lo hallare,/ que me lo sepa volver;/ si no sabe mi nombre,/ aquí se lo voy a poner:/ [Aquí se pone el nombre del dueño del cuaderno]." Esta estrofa suele aparecer en otros textos manuscritos de Pastorela, a manera de *Ex-libris*. En éste, el informante añade: "Y si fuere de uñas largas/ y de corto entendimiento,/ le pido que haga un recuerdo/ del séptimo mandamiento".

hoy nació de María amada,
la que casó con José
que es hija de Joaquín y Ana,
la que es concebida en gracia:
aquella que fue anunciada”.

(CANÓNIMO 11), pp. 44-45.

EN EL ESTADO DE MÉXICO SE RECOGIÓ ESTA VERSIÓN CANTADA
DEL ROMANCE DE “LA APARICIÓN” (C G R 0168)

“LA APARICIÓN”

En u - naa - re - no - sa pla - ya u - na ne - gra som - bra vi;
yo me re - ti - ra - ba dee - lla ye - lla sea - cer - ca - baa mí_____.

En una arenosa playa
una negra sombra vi:
yo me retiraba de ella
y ella se acercaba a mí.
—¿A dónde va usted, caballero,
a dónde va lejos de aquí?
—Vengo en busca de mi esposa
que hace tiempos la perdí.
—Devuélvase caballero,
yo a su esposa muerta vi;
cuatro candeleros tiene,
caballero, yo la vi;
Cuatro condes la llevaban
por las calles de Madrid.
Ya murió la flor de mayo,
ya murió la flor de abril;
de las tres hijas que tiene
sácalas a divertir,
a ver si cuando las saques
hacen recuerdos de mí.

[EMFAJARD.DAT 414-1]

EL CORRIDO

“ANTE USTEDES ME PRESENTO...”

The musical score is written on three staves in a 3/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The melody is simple and rhythmic, typical of a corrido. The lyrics are written below the notes.

An - teus - te - des me pre - sen - to, mi nom - bres El - pi - dio Flo - res;
 yo soy el que le ha - go al cuen - to del pla - cer de tro - va - do - res,
 mi lu - gar de na - ci - mien - to es en Pla - zue - la, se - ño - res.

Ante ustedes me presento,
 mi nombre es Elpidio Flores;
 yo soy el que le hago al cuento
 del placer de trovadores,
 mi lugar de nacimiento
 es en Plazuela, señores.

Marzo del setenta y tres
 veinticuatro, no lo olvido,
 tengo presente esa vez,
 cerca del valle florido,
 un viernes como a las diez,
 hice mi primer corrido.

Dios me marcó este camino
 pero tarde lo encontré:
 cuando joven, cuando niño,
 nunca en un verso pensé;
 jugando y tomando vino
 el tiempo desperdié.

Ahora por donde quiera
 tengo versos de a montón;
 la frontera han cruzado
 andan en otra nación,
 en Río Verde “La Pantera”²
 ya tiene mi grabación.

² “La Pantera” es una tienda de discos en Río Verde donde se venden grabaciones informales, domésticas, de varios trovadores.

En Plazuela, mi pueblito,
 ¡tierra bendita de Dios!
 el que me pide un versito,
 yo lo complazco con dos;
 no se los canto bonito
 porque me falta la voz.

El que me pide un trabajo,
 se lo hago de corazón:
 No me subo ni me bajo,
 sigo en el mismo escalón;
 me gusta mucho el relajo,
 me sirve de diversión.

Me siento muy complacido,
 no se los puedo negar;
 estoy muy agradecido
 que vinieron a escuchar,
 si les gustó mi corrido,
 yo se los vuelvo a cantar.

[SLFLORES.109]

DON ELPIDIO CANTA Y TOCA LA GUITARRA Y LORENZO BAUTISTA LO ACOMPAÑA CON EL ACORDEÓN. CANTA TAMBIÉN SU VERSIÓN DEL CORRIDO DE JUAN CHARRASQUEADO —UNO DE LOS MÁS CONOCIDOS, EN EL PAÍS Y FUERA DE ÉL— QUE EL TROVADOR CALIFICA COMO “DE LOS DE MUY ALLÁ”:

“JUAN CHARRASQUEADO”

A/B

Voy a can - tar - les un co - rri - do muy men - ta - do _____,
 Juan - se lla - ma - bay los - po - da - ban "Cha - rras - quea - do" _____;

lo queha pa - sa - dos - lla - en la Ha - cien - da de la Flor _____,
 e - ra va - lien - te ya - rries - ga - do en el a - mor _____;

la tris - tehis - to - ria de un ran - che - ro - na - mo - ra - do _____
 a las mu - je - res más bo - ni - tas se lle - va - ba _____

que fue bo - rra - cho, pa - rran - de - roy ju - ga - dor _____.
 dea - que - llos cam - pos no de - ja - ba ni - na flor _____.

C / D

Un día do - min - go que se an - da - ba em - bor - ra - chan - do
 No tu - vo tiem - po de mon - tar en su ca - ba - llo
 a la can - ti - na le co - rrie - ron a vi - sar :
 pis - to - la en ma - no se le echaron de a mon - tón
 "Cui - da - te, Juan, que por ahí te an - dan bus - can - do,
 pues ya bo - rra - cho les gri - ta - ba: "soy muy ga - llo"
 son mu - chos hom - bres no te va - yan a ma - tar
 cuan - dou - na ba - la tra - ve - só su co - ra - zón

- A Voy a cantarles un corrido muy mentado,
 lo que ha pasado allá en la hacienda de La Flor,
 la triste historia de un rancharo enamorado
 que fue borracho, parrandero y jugador.
- B Juan se llamaba y lo apodaban "Charrasqueado";
 era valiente y arriesgado en el amor,
 a las mujeres más bonitas se llevaba
 de aquellos campos no dejaba ni una flor.
- C Un día domingo que se andaba emborrachando
 a la cantina le corrieron a avisar:
 "Cuidate, Juan, que por ahí te andan buscando,
 son muchos hombres no te vayan a matar".
- D No tuvo tiempo de montar en su caballo
 pistola en mano se le echaron de a montón
 pues ya borracho les gritaba: "soy muy gallo",
 cuando una bala atravesó su corazón.
- A Y aquí una misa con la lluvia en el potrero
 ya las palomas van volando al pedregal
 bonitos toros llevan ahí al matadero
 qué buen caballo va montando el caporal.
- B Ya las campanas del santuario están doblando
 todos los fieles se dirigen a rezar
 y por el cerro los rancharos van bajando
 a un hombre muerto que lo llevan a enterrar.

- C En una choza muy humilde llora un niño
y las mujeres se aconsejan y se van,
pero su madre lo consuela con cariño
mirando al cielo, llora y reza por su Juan.
- D Aquí termino de cantar este corrido
de Juan ranchero, pendenciero y burlador
que se creyó de las mujeres consentido
que fue borracho, parrandero y jugador.

[SLFLORES.109]

*LA POPULARIDAD DEL "JUAN CHARRASQUEADO" SE PRESTA PARA QUE SURJA
LA PARODIA, ESTA VEZ CANTADA POR MUJERES.*

Voy a cantarles la canción de las verduras,
lo que ha pasado en la hortaliza de Zenón,
donde verduras, jitomates y lechugas
revientan fuerte con un suave vacilón.

Una lechuga que se tiene perfumada,
de un chile verde ella pues se enamoró,
pero un chayote que también la enamoraba,
al chile verde de muerte lo amenazó.

Un día domingo que se fueron al mercado,³
al chile verde le corrieron a avisar
que se cuidara porque lo andaban buscando,
cinco chayotes lo querían descabechar.

No tuvo tiempo de meterse a la canasta,
ejote en mano se le echaron de a montón;
él les gritaba: "Soy picante y muy relleno",
cuando un ejote le llegó por el pulmón.

En la cocina lloran tristes las cebollas,
todas las papas se aconsejan y se van,
y por el cerro los nopales van bajando
a un chile verde que lo llevan a enterrar.

(SLTORRE.046)

³ Se une al canto otra mujer.

ADIVINANZAS

FN: Oiga don Miguel, lo que nos decía Tino, que usted le echa adivinanzas [...].

MR: Sí...

El que la hace, no la goza,
y el que la ve, no la desea,
y todos hemos de ir a ella
y ninguno la pelea.

(La caja mortuoria)

FN: A ver otra, don Miguel.

MR: ¿Cómo decía?:

Cajita de palo
de gran parecer,
no hay un carpintero
que la sepa hacer;
sólo Dios las hace
con su gran poder.

(La nuez)

MR: Hay otras muy sencillas, de a tiro muy sencillas:

Entre más cerca,
más lejos;
y entre más lejos, más cerca.

(La cerca)

Una niña muy hermosa
que se arrastra y no se roza.

(La agua)

MR: La agua [...] se arrastra y esa no se roza cuando va corriendo. La
agua: una niña muy hermosa.

[...]

FN: Ándele, otra por ahí, don Miguel.

MR: Mire:

Pon, pon,
que no tiene tapa,
ni tapón.

(EL HUEVO) (SLROSALE.051)

ABREVIATURAS UTILIZADAS

C Cuaderno
EM Estado de México
SL San Luis Potosí
V Veracruz

(VAGUIRRE.045) Aguirre Chacha, Andrés (*Viscola*)

Entrevistado por Miguel Olmos Aguilera y Mario Antonio Ortiz, en Tlacotalpan, Veracruz; 12 de noviembre de 1991. Datos del informante: 38 años, nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1953. Músico, cantador y transmisor de textos. Transcripción de Mario Antonio Ortiz.

AAC: Andrés Aguirre Chacha; MOA: Miguel Olmos Aguilera; MAO: Mario Antonio Ortiz.

(VCAZARE.072) Cázares, Carlos Manuel

Entrevista previa a la Fiesta de La Candelaria, por Miguel Olmos Aguilera y E. Fernando Nava L., en Tlacotalpan, Veracruz; 15 de diciembre de 1991. Datos del informante: 31 años, nació en 1960. Transmisor de décimas de su tío José Luis Muñoz; bailador. Transcripción de Marco Antonio Molina.

(CANÓNIMO 9)

Entrevistado por Marco Antonio Molina y Rafael Velasco Villavicencio, en Río Verde, San Luis Potosí; El informante prefiere permanecer anónimo 9 de septiembre de 1996. Datos del informante: ca. 55 años. Recopilador de textos en *Cuaderno*. Transcripción de Juan Antonio Pacheco.

(VCHAVEZ.061) Chávez, José (*Memo Chávez*)

Entrevistado por Mario Antonio Ortiz y E. Fernando Nava L., en el Bar de Tobías de Tlacotalpan, Veracruz; 14 de diciembre de 1991. Datos del informante: 64 años, nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1927. Recopilador de textos. Transcripción de Donají Cuéllar Escamilla.

(VCHAZAR.047) Cházaro Lagos, Guillermo (*El Diablo*)

Entrevistado por Miguel Olmos Aguilera y Mario Antonio Ortiz, en Tlacotalpan, Veracruz; 12 de diciembre de 1991. Datos del informante: 72 años, nació en 1919, en Hacienda de Corral Nuevo, Veracruz. Trovador. Transcripción de Miguel Olmos Aguilera.

MAO: Mario Antonio Ortiz; GCh: Guillermo Cházaro

(VENCUENTRO.DAT 233-11) Primer Encuentro de Soneros

El Primer Encuentro de Soneros se celebró en Playa Vicente, Veracruz. La grabación es del 24 de septiembre de 1994. Grabación de Benito Alcocer Flores y Marco Antonio Molina. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

(VENCUENTRO.DAT 234-5) Primer Encuentro de Soneros

El Primer Encuentro de Soneros se celebró en Playa Vicente, Veracruz. La grabación es del 24 de septiembre de 1994. Grabación de Benito Alcocer Flores y Marco Antonio Molina. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

(EMFAJARD.DAT 414-1) Fajardo García, Beatriz

Entrevistada por E. Fernando Nava L. y Rafael Velasco Villavicencio, en Viveros de La Loma, Tlanepantla, Estado de México; 28 de marzo de 1998. Datos del informante: 74 años, nació en 1924, en La Lagunita, Municipio de Tepec, Jalisco. Transcribió: Claudia Avilés Hernández.

(SLFLORES.109) Flores, Elpidio

Entrevistado por Claudia Avilés Hernández y Marco Antonio Molina, en el domicilio del acordeonista Lorenzo Bautista, ca. 40 años, El Garambullo, San Luis Potosí; 21 de febrero de 1998. Datos del informante: ca. 60 años, nació en Plazuela, San Luis Potosí. Músico y versador. Transcripción de Juan Antonio Pacheco.

(SLGONZAL.DAT 343) González, Ángel

Grabación de topada ejidal en Cárdenas, San Luis Potosí, 29 de noviembre de 1996. Datos del informante: ca. 42 años, nació en Real de Xichú, Guanajuato; trovador. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

(VGUTIER.062) Gutierrez Delfín, Francisca

Incluye también información y serie de décimas de Aurelio Morales Morales, trovador de Nopaltepec, Veracruz. Entrevistada por Miguel Olmos Aguilera, Mario Antonio Ortiz y E. Fernando Nava L., en su domicilio, Tlacotalpan, Veracruz; 16 de diciembre de 1991. Datos de la informante: 46 años, nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1945. Versadora. Transcripción de Miguel Olmos Aguilera y Mario Antonio Ortiz.

FGD: Francisca Gutiérrez Delfín; FN: Fernando Nava

(SLGUTIER.066) Gutiérrez, Hilario

Entrevistado por Marco Antonio Molina y Claudia Avilés Hernández, en Palo Alto, San Ciró de Acosta, San Luis Potosí; 10 de septiembre de 1996. Datos del informante: 39 años, nació en 1957, en Palo Alto, San Ciró de Acosta, San Luis Potosí. Trovador; posee *cuadernos*. Transcripción de Juan Antonio Pacheco.

HG: Hilario Gutiérrez; CAH: Claudia Avilés Hernández

(VHERNAN.059) Hernández Pérez, Gabriel (*Señor del Güiro*)

Entrevistado por Miguel Olmos Aguilera, en su domicilio, Comoapan,

San Andrés Tuxtla, Veracruz; 12 de diciembre de 1991. Datos del informante: 73 años, nació en 1918. Músico. Transcripción de Marco Antonio Molina.

GH: Gabriel Hernández; *MAO*: Mario Antonio Ortiz

(VMARTIN.082) Martínez Franco, Mariano

Entrevistado por Mario Antonio Ortiz y E. Fernando Nava L. en el Mercado Municipal; 1 de febrero de 1992. Datos del informante: 58 años, nació en 1934. Comerciante retirado. Transcripción: Mario Antonio Ortiz y Marco Antonio Molina.

MMF: Mariano Martínez Franco

(CMENDOZA 8) Mendoza, José

Entrevistado por E. Fernando Nava L., en su domicilio, Los Ángeles, Río Verde, San Luis Potosí; 8 de septiembre de 1996. Datos del informante: 27 años, nació en 1969, en El Tolillo de Bagres, San Luis Potosí. Trovador. Transcripción de Grissel Gómez Estrada.

(VMORENO.055) Moreno Nájera, Andrés

Entrevistado por Miguel Olmos Aguilera y Mario Antonio Ortiz, en la Casa de la Cultura, San Andrés Tuxtla, Veracruz; 11 de diciembre de 1991. Datos del informante: 33 años, nació en 1958, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Músico, cantador y transmisor de textos. Transcripción de Donají Cuéllar Escamilla.

AM: Andrés Moreno; *MAO*: Mario Antonio Ortiz

(SLMOSQUE.042) Mosqueda, Juana

Entrevistada por Claudia Avilés Hernández, en Primer Festival Campesino, Plazuela, Río Verde, San Luis Potosí; 7 de septiembre de 1996. Datos de la informante: 50 años, nació en 1946, en Río Verde, San Luis Potosí. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

(VPATRONAL.DAT 145-10) Fiesta Patronal de San Antonio

La fiesta patronal se celebró en Tres Zapotes, Santiago Tuxtla, Veracruz; 13 de junio de 1992. Grabación de E. Fernando Nava L. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

(VPOLITO.057) Polito Baxin, Juan

Entrevistado por Miguel Olmos Aguilera y Mario Antonio Ortiz, en la Casa de la Cultura, San Andrés Tuxtla, Veracruz; 12 de diciembre de 1991. Datos del informante: 83 años, nació en [1908]. Músico, cantador y transmisor de textos. Transcripción de Miguel Olmos Aguilera.

MOA: Miguel Olmos Aguilera; *JPB*: Juan Polito Baxin

(VTEGOMA.091) Promotor Espejo, Ermilo

Participa en la entrevista de Leoncio Tegoma Chagala. Entrevistado por E. Fernando Nava L. y Mario Antonio Ortiz, en Santiago Tuxtla, Veracruz; 11

de junio de 1992. Datos del informante: *ca.* 45 años, de Tres Zapotes, Santiago Tuxtla, Veracruz. Transcripción de Marco Antonio Molina.

(SLRAMOS.058) Ramos, Amador

Entrevistado por E. Fernando Nava L. y Claudia Avilés Hernández, en su domicilio en Río Verde, San Luis Potosí; 9 de septiembre de 1996. Datos del informante: *ca.* 65 años, nació en Vallecito, Santa María del Río, San Luis Potosí. Trovador. Transcripción de Juan Antonio Pacheco.

AR: Amador Ramos; *FN:* Fernando Nava

(CRIVERA 12) Rivera, Francisco

Cuaderno obtenido por E. Fernando Nava L., Rafael Velasco Villavicencio, Marco Antonio Molina y Claudia Avilés Hernández, en Plazuela, Río Verde, San Luis Potosí; 9 de septiembre de 1996. Datos del informante: 67 años, nació en 1929, en Plazuela, Río Verde, San Luis Potosí. Violinista; tiene cuaderno manuscrito. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

(VRODRIG.046) Rodríguez David, Ángel[†]

Entrevistado por Miguel Olmos Aguilera y Mario Antonio Ortiz, en su domicilio, en Tlacotalpan, Veracruz; 12 de noviembre de 1991. Datos del informante: nació el 27 de junio de 1898, en Ángel R. Cabada, Veracruz, antes El Mesón, y murió el 13 de diciembre de 1991, en Tlacotalpan, Veracruz. Trovador. Transcripción de Miguel Olmos Aguilera.

(VRODRIG.075) Rodríguez, Raúl

Entrevistado por Miguel Olmos Aguilera, en Tlacotalpan, Veracruz; 18 de diciembre de 1991. Datos del informante: Sobrino de Ángel Rodríguez David. Transcripción de Donají Cuéllar Escamilla.

(SLROSALE.051) Rosales, Miguel

Entrevistado por E. Fernando Nava L., en su domicilio, Río Verde, San Luis Potosí; 8 de septiembre de 1996. Datos del informante: 100 años, nació en 1896, en San Cristóbal Rayón, San Luis Potosí. Violinista. Transcripción de Juan Antonio Pacheco.

FN: Fernando Nava; *MR:* Miguel Rosales

(SLRUIZ.028) Ruiz, Teodoro

Entrevistado por Claudia Avilés Hernández y Rafael Velasco Villavicencio, sobre la Fiesta de la Santa Cruz, en Palo Alto, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí; 3 de mayo de 1996. Datos del informante: 61 años, nació en 1935. Trovador. Transcripción de Rafael Velasco Villavicencio.

TR: Teodoro Ruiz; *CAH:* Claudia Avilés Hernández

(EMTOPADA.DAT 348-13,14) Topada de emigrados de la Sierra Gorda en Tultitlán, Estado de México, el 1 de junio de 1997. Participaron: Guillermo Velázquez, trovador y guitarra huapanguera de Xichú, Guanajuato, con los músicos Eusebio Méndez de San Luis Potosí (primer violín); Guillermo

Guevara, de Real de Xichú, Guanajuato (segundo violín); Javier Rodríguez de Cerritos, San Luis Potosí (vihuela).

El otro grupo estaba constituido por el trovador Cándido Martínez (El Aguacate, Río Verde, San Luis Potosí), y los músicos Lorenzo Camacho de El Capulín, Río Verde, San Luis Potosí (primer violín); Anastasio Ruíz de San Juan de la Paz en Guanajuato (segundo violín) y Alberto Ruíz, hijo de don Anastasio, de San Luis de la Paz, Guanajuato.

La secuencia que se publica corresponde a la bravata o porfía de la controversia.

(SLTOPADA.DAT 301) Topada de La Fiesta de la Santa Cruz

Participan en la topada de la Fiesta de la Santa Cruz, el trovador Teodoro Ruiz de 63 años (guitarra huapanguera); Gregorio Méndez de ca. 60 años (primer violín); Aquileo Rivera de ca. 50 años (segundo violín); Ausencio Villanueva (vihuelista).

Del otro lado, el trovador Claro González, nacido en "El Aguacate", Río Verde, San Luis Potosí (guitarra huapanguera); Rogelio Hernández de ca. 40 años (primer violín); Gregorio Rivera, ca. 35 años (segundo violín); Juan Carlos Amador (vihuela), ca. 35 años.

(SLTORRE.046) Torre, Juanita de la

También interviene María Luisa Vera. Entrevista de Claudia Avilés Hernández, en el Primer Festival Campesino en Plazuela, Río Verde, San Luis Potosí; 7 de septiembre de 1996. Datos de las informantes: Juanita de la Torre, ca. 65 años, animadora de la Comunidad Eclesiástica de Río Verde, ama de casa, costurera, estudios de enfermería. María Luisa Vera, ca. 48 años, miembro de la Cofradía de las Magdalenas. Aprendió la parodia de "Juan Charrasqueado" en unas Jornadas de Catecismo. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

(SLTURRUB.001) Turrubiarres Rosales, Adrián

Entrevistado por E. Fernando Nava L., en su domicilio de Río Verde, San Luis Potosí; 2 de mayo de 1996. Datos del informante: 53 años, nació en 1943. Trovador. Transcripción de Claudia Avilés Hernández.

ATR: Adrián Turrubiarres; *FN:* Fernando Nava

(VVICHI.086) Vichi, Dionisio

Entrevista de Miguel Olmos Aguilera y Mario Antonio Ortiz, en una tienda de abarrotes, Santiago Tuxtla, Veracruz; 19 de mayo de 1992. Datos del informante: ca. 76 años, nació en Santiago Tuxtla, Veracruz. Músico. Transcripción de Donají Cuéllar Escamilla.

DV: Dionisio Vichi; *MAO:* Mario Antonio Ortiz

(SLVILLAN.070) Villanueva, Dionisio

Entrevista de E. Fernando Nava L. y Rafael Velasco Villavicencio, en su domicilio de El Zapote, Río Verde, San Luis Potosí; 10 de septiembre de 1996. Datos del informante: ca. 70 años. Violinista. Transcripción de Rafael Velasco Villavicencio.

ÍNDICE

A manera de presentación	9
Criterios editoriales mínimos	17
Testimonios de la Sierra Gorda y de Veracruz	23
Sobre La Décima y La Glosa tradicionales	25
Del aprendiz de músico y de trovador	33
Tiempo de fiesta	43
Coplas líricas de la Sierra Gorda	49
Coplas líricas de Veracruz	55
Décimas y glosas veracruzanas	73
Décimas y glosas de la Sierra Gorda	91
Otros géneros tradicionales	133
Huellas del Romancero	135
El Corrido	137
Adivinanzas	141
Abreviaturas utilizadas	143

Voces y cantos de la tradición

se terminó de imprimir en octubre de 1998
en los talleres de Corporación Industrial Gráfica,
Cerro Tres Marías 354, Col. Campestre Churubusco, 04200 México, D.F.

Tipografía y formación: Literal, S. de R.L. Mi.

Se tiraron 1 000 ejemplares más sobrantes para reposición.

Cuidó la edición el Departamento de Publicaciones
de El Colegio de México.

En *Voces y cantos de la tradición* se muestran textos representativos de la tradición mexicana en la Sierra Gorda (partes de los estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro) y el estado de Veracruz, junto con algunos ejemplos de la Ciudad de México, grabados en fiestas y entrevistas, o tomados de cuadernos de trovadores y hojas sueltas. El material, hasta ahora inédito, ha sido recopilado en las salidas de campo del equipo de investigadores del Seminario de Tradiciones Populares de El Colegio de México, empeñados en registrar, especialmente, la memoria colectiva de la décima y la glosa en décimas, y de otros géneros como las coplas líricas, el corrido, el romance y las adivinanzas. También es amplio el registro de celebraciones civiles y religiosas, con toda la riqueza de su ritual, y de representaciones tradicionales como las pastorelas.

Las voces de trovadores, músicos y otros informantes se juntan en la primera parte del libro para hablar de su arte y de la tradición a la que se dedican. Siguen después los textos, entreverados con las transcripciones musicales y fotografías:

Con permiso, compañeros,
voy a empezar a cantare;
pero sí, antes les aviso,
que me van a dispensare,
en este lugar que piso
acabado de llegare.

(Veracruz)

