

Cuaderno de Ferreno

Apuntes sobre
el Romance en Chile

GABRIELA PIZARRO SOTO

Cuaderno de Ferreno

Apuntes sobre
el Romance en Chile

784.4983

A655 S

1987

4713

Gabriela

GABRIELA PIZARRO SOTO

AEP AUTOEDICIONES
POPULARES

TALLER LICAN-RUMI

GABRIELA PIZARRO SOTO

- * Recolectora del folklore musical chileno.
- * Cantora en fiestas y ceremonias campesinas, calles y reuniones populares urbanas.

© GABRIELA PIZARRO SOTO 1987

INSCRIPCION Nº 67.397

Gabriela Pizarro Soto

DERECHOS RESERVADOS

DISEÑO, Taller Lican-Rumi

ILUSTRACIONES, Romilio Chandía

CALIGRAFIADO MUSICA, José Montecinos

Primera Edición

Santiago de Chile, setiembre de 1986

AUTOEDICIONES POPULARES / TALLER LICAN-RUMI

Si este libro se perdiere,
como suele suceder,
suplico al que lo encuentre
que lo sepa devolver
no es de conde, ni de duque
ni tampoco de marquès
sino de un pobre estudiante
que necesita aprender
y si no sabe mi nombre
aquì lo voy a poner.
Gabriela tengo por nombre
para la Virgen servir
Pizarro por apellido
hasta por Cristo morir.

Contenido

PRESENTACION	7
ROMANCES ESPAÑOLES	
* Corrido del trigo y el dinero	13
* Décimas de doña Juana de la Rosa	18
* Delgadina	26
* Blanca Flor y Filumena	29
* La hija del capitán	32
* El hilo de oro	33
* La monjita	35
* Dónde vas Alfonso Doce	39
* Era San Juan y San Pedro	41
* Casamiento de negros	43
* Escucha vidita mía	45
* Qué bonita que sos niña	47
* Catalinita	50
* El naranjel	55
* Tonada del conde Lino	57
* Señores les contaré	59
* Estaba la Catalina	61
* La dama y el pastor	63
* La inhumana	65
* En Santa Amalia	68
ROMANCES CHILENOS	
* La leona	75
* La lechera	77
* El joven ahogado	79
* El Huaso Perquenco	81
* El chercán y la chercana	83
* El asesinato de Eleno	87
* Romance del joven guerrero Mapuche	89
ALGUNAS CONSIDERACIONES	93
ANEXOS	
1 Ejemplos de acompañamiento	101
2 Afinaciones campesinas	103
3 Algunos aspectos musicales de los Romances	104
4 Datos de recopilación de los Romances	105
5 Fotografías	106

Presentación

La importancia de la poesía folklórica se debe a que es el medio de comunicarse cantando; es la manera de cómo se va cristalizando la tradición del pueblo. En el caso de los Romances, son en la gente una forma de ejemplo, heredando en ellos la forma de transmitir patrones de conducta deseables. Los Romances llamados también "ejemplo", "corrido", "tonada" o sin nombre específico por los campesinos de Chile, se cantan con ocasión de reuniones sociales, de tipo familiar, religiosas o no, según sea su contenido y oportunidad. Los intérpretes saben elegir determinado Romance, porque lo hacen para recordar lo antiguo y cumplir la función de dar un modelo.

Estos escritos los he llamado 'Cuaderno de Terreno' por haber encontrado Romance en casi todos los trabajos de campo y en recuerdo de los cuadernos de versos que conservan los campesinos. Al iniciar esta 'reunión de repertorio' lo hice trañinando apuntes y grabaciones más antiguas de mi archivo; algunos son de mi herencia familiar; otros los he pedido en colaboración a Juan Estanislao Pérez Ortega, destacado estudioso del folklóre musical, residente en Valparaíso, con quien desde hace muchos años hemos compartido trabajos en pro de la cultura folklórica chilena, y al que agradezco su ayuda y valioso repertorio. También ha recibido colaboración de Renato Cárdenas Alvarez, joven valioso escritor chilote, que se preocupa especialmente de la cultura de su isla, recopilando, enseñando y dirigiendo trabajos dedicados a rescatarla y reafirmarla.

He tomado también algunos de Violeta Parra, me los enseñó personalmente o estaban en sus grabaciones o archivo, según especificaré.

Además incluyo dos de Marcelo Angulo; uno aprendido por él en su tierra de origen; y, otro, de su creación. Este último, aunque no es un Romance folklorizado, nos pone en el momento mismo del nacimiento de uno de ellos; lo documento en prevención de su posible significación.

En este trabajo han participado otras personas colaboradoras, interesadas en conocer y estudiar nuestro folklore, a quienes agradezco su cooperación:

A Romilio Chandía, ayudante de campo, que ha hecho los dibujos y parte de la documentación.

A Carmen López, por las primeras transcripciones y experiencia sobre la vigencia de los Romances.

A César Huapaya, por su laboriosidad y persistencia, sin la cual no habría finalizado nunca este trabajo.

A Sergio Sauvalle E., músico, ejecutante de guitarra y laúd, estudioso de las melodías de nuestro folklore, a quien le agradezco las transcripciones musicales.

A Honoria Arredondo, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, por sus interesantes observaciones sobre aspectos musicales.

Al Taller Lican-Rumi, y su proyecto de Autoediciones Populares (AEP), por el apoyo dado en los aspectos gráficos y de reproducción.

También agradezco a los informantes, herederos y dueños absolutos de este repertorio:

A Elba González de Saravia, que marcó el aprendizaje de cultura folklórica en mi niñez.

A Antonio Fuentes, arpista, guitarrista, bailarín de cueca y cantor de Termas de Catillo.

A Rosita Rivas, vecina y amiga pobladora de La Faena, Peñatolén.

A Melania Palma, cultora del pueblo de Minas del Prado, quien grabara para mis ayudantes de equipo, Antonio Serra y Emilio Carrasco.

A Audolía Hernández, cariñosa, hospitalaria, cantora campesina de Ñuble.

A Mercedes Cepedu, de Lolleo, por sus canciones.

A Héctor Valdés, integrante del Conjunto Millaray, trabajador procedente de Talcahuano, por una preciosa versión de 'En Santa Amalia'.

A Amelia Pino, por sus enseñanzas y ejemplo de conducta de cantora, madre y dueña de casa.

A Héctor Insunza, profesor básico, músico y artesano constructor de arpas, destacado participante en ferias artesanales.

He elegido veintisiete Romances, seleccionándolos por su belleza y representatividad; excluyo otras versiones de los mismos, dado que regularmente los difundí a través de mis recitales, excepto los que son versiones de distinta intención como los que se refieren

a la Esposa Infiel: 'Catalinita' y 'Qué Bonita que sos Niña', o a La Ausencia: 'Señores les Contaré' y 'Estaba la Catalina'. A los de procedencia hispánica ya conocidos, he incorporado algunos creados en Chile, no obstante que carecemos de todos los antecedentes para afirmarlo con rotundidad en algún caso, como el 'Asesinato de Eleno'.

Algunos Romances que tienen el nombre distinto del ya conocido, le hemos conservado su denominación por ser la individualización propuesta por el cultor. Doy detalles de recopiladores e informantes y el lugar y fecha de recolección, abarcando de 1936 a 1985. Incluimos los aspectos musicales destacables de cada uno de ellos, aunque la transcripción no describe totalmente la forma de interpretación que se hace (*). También aporto algunas referencias acerca de cómo los aprendí, para testificar su vigencia y atisbar la presencia del Romance en la cultura folklórica. Finalmente, anoto algunas consideraciones que brotan de esta experiencia.

Santiago de Chile, setiembre de 1986

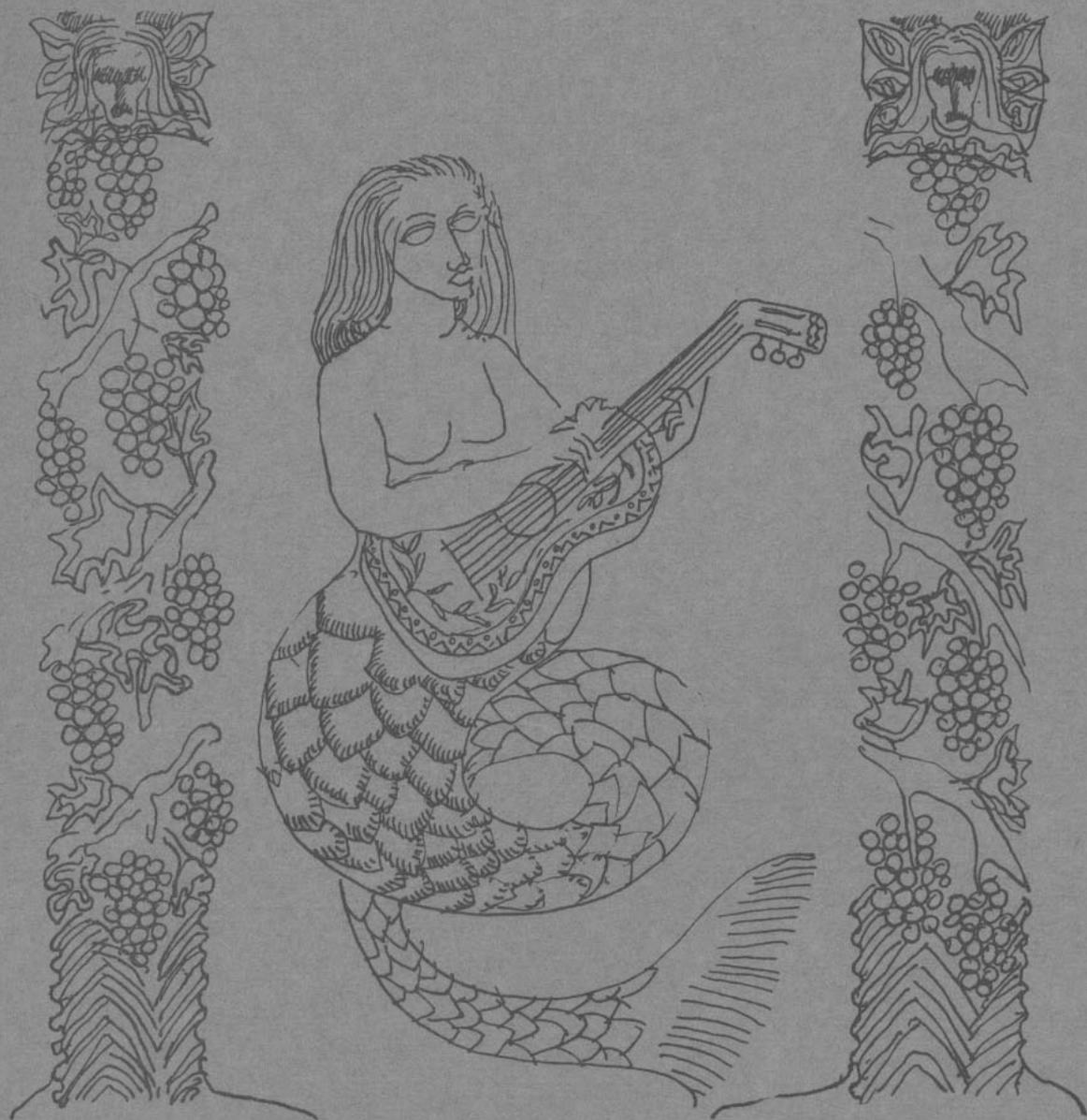
Barros

(*) En relación al aspecto musical, Sergio Sauvalle E. me dice: "En la transcripción musical que realicé no se vierte con exactitud toda la riqueza interpretativa de los cultores; si se intentara esto sería casi imposible, pues cada interpretación de un tema determinado, varía entre una y otra, en sutiles aspectos rítmicos, e incluso en la melodía. En propiedad, el cultor, el intérprete popular, nunca repite exactamente una interpretación, como lo haría un cantante docto; él recrea a cada instante su música, manteniendo, eso sí, la línea gruesa de dichas melodías y su estructura general.

Lo que se presenta aquí es una línea melódica, "cuadrada" (enmarcada en el ritmo) en un pentagrama. Muchas melodías, especialmente las sin acompañamiento instrumental, son difíciles ponerlas en un solo compás determinado, esta se escapa; se niega a fosilizarse. Por consiguiente, en este línea melódica no se incluyen las diversas variantes de algunos pasajes (a menos que sean muy obvios) ni los adornos que el intérprete hace.

El plasmar en el pentagrama estas líneas melódicas equivaldría a dibujar el mundo en un planisferio".

Romances Españoles

Corrido* del trigo y el dinero

RECOPIADO POR RENATO CARDENAS ALVAREZ DE FRANCISCO ARROYO.
EN DALLICO, CHILOE. 1976.

Pare su dorado carro
el rubicundo planeta,
la luna al centro de su curso
y las amantes estrellas;
también los elementos,
todos los astros atiendan
la más reñida pendencia
entre el trigo y la moneda.
Pido a todos atención
para que con ella pueda
sin tener mi rudo imperio
y salir bien desta empresa
y contar a mi auditorio
la más reñida pendencia
que han oído los nacidos
y han escrito los poetas.
Para que sea notorio
quiero que todos lo sepan
que el trigo y el dinero
están en gran competencia
sobre cuál de los dos
es de más sublimes prendas.
Allí habló el dinero diciendo
al trigo desta manera:
- Tú como villano infame
te opones a mis grandezas
sabiendo que mis aplausos
le ensalzan a las estrellas,
pues si tú no lo supieras
razón será que lo sepas.
Mi nombre propio es dinero,
hecho soy de tres materias:
es el oro, plata y cobre,
metales que el mundo aprecia.
Soy caballero cruzado,
aquí traigo la encomienda
el rey sus armas me dio
y las traigo por defensa;
los más nobles caballeros
y señores de altas prendas
me dan su lado derecho
y me sientan en su mesa.

(*) Denominación chilota (Isla de Chiloé, al Sur de Chile) para el "verso corrido", continuado o Romance. Esta discusión entre dos elementos puesta en décimas es llamado contrapunto en otras regiones del país.

Yo contra infieles doy guerra,
yo redimo a los cautivos,
yo visto al hombre desnudo
y yo caso a los doncellas;
el pobre por mí trabaja,
por mí el rico se desvela;
hago grandes amistades,
venzo pleitos y quimeras.
Yo sé de todos oficios
y entiendo de todas ciencias;
tengo para pasearme
sillones, coches y literas
y donde quiera que estoy
jamás dentro la tristeza.
Si no gustan pasatiempos,
bailes, saraos y fiestas;
gustos, entretenimientos,
funciones, toros, comedias,
convites, banquetes, mesas.
Soy muy delgado de ingenio,
tengo muchas agüedezas.
Los ingenios del azúcar
yo lo saqué de mi aldea;
Los molinos de aceite
y las casas de moneda.
En estancos de tabaco
tengo millones de renta,
tengo plateros que hacen
relicarios y cajetas,
engarces para rosarios,
cruces, medallas, cadenas,
fuentes, hebillas, anillos;
también para las iglesias
le hacen lámparas y atriles,
hisopos y candeletas,
ciriales y candeleros;
los cálices y las patenas,
los custodios y copones
que en el sagrario se encierran.
No quiero pasar de aquí
pues, sin más decir quisiera
en un año no acabara
de referir mis grandezas.
Y ahora con atención
sólo espero tu respuesta.
El trigo atento le escucha
y muy falto de paciencia
le dice:
- ¡Calla villano!
suspende tu errante lengua
pues aquel que mucho habla
-dice el vulgo- mucho yerra.
Para que no ignores
tu vana, loca, soberbia,
te diré en breves palabras

algunas de mis grandezas.
En vano cuentas las tuyas
que todas son apariencias.
Yo alimento al Padre Santo
en sólida silla regia;
cardenales y obispos,
también al rey y a la reina;
cardenales y marqueses,
caballeros de encomienda;
al labrador de su afán,
al poderoso de su hacienda;
en su oficio al escribano,
al mercader en su tienda,
al abogado en sus leyes,
al imprentor en su imprenta;
en su gobierno los jueces,
al presidente en su Audiencia,
los monjes en su convento,
al religioso en su celda;
al anciano en su vejez,
hasta el niño en edad tierna;
en su ermita al ermitaño,
al solitario en su cueva;
por el mar los navegantes,
los soldados en la guerra;
el jardinero entre las flores,
el hortelano en su huerta;
con sus vacas el vaquero,
el pastor con sus ovejas.
Mantengo reinos y provincias,
ciudades, villas, aldeas;
yo alimento toda España,
Francia, Inglaterra,
Hungria y Portugal;
Alemania, Suecia y Flandes,
Turquía, Arcilia (1),
Bohemia, Borgoña, Bretaña,
Milán, Italia, América.
Soy la inquietud de los reinos,
de los campos y cosechas;
doy avante a los poblados
al gusto de las mesas;
sin mí no hay gusto alguno,
sin mí todo es tristeza;
yo le doy al hombre paz,
en sus trabajos, paciencia;
pero quieres tú saber
lo que el hombre te acarrea.
Tengo para el pasajero
mesones, posadas y ventas,
también tengo en las ciudades
bodegones y tabernas,
donde vendo por cuartillos

(1) Argelia.

vino, aguardiente, mistela.
Para el regalo del hombre
tengo muchas cosas buenas:
tengo pavos y capones,
gallinas y pollas tiernas,
pollos, liebres y conejos
y toda clase de pesca,
cerdos, vacas y carneros,
muchos cabritos y ovejas,
cerezas, brevas y duraznos,
uvas, higos y camuesas.
Tengo leche, miel y huevos
canela, azúcar y almendras,
en el mar tengo navíos,
bergantines y corbetas.
Por mí va la flota a Indias
y mil marchantes en ella

.....
Sin mí no hay gusto alguno,
sin mí todo es tristeza;
yo le doy al hombre paz,
en sus trabajos paciencia;
pero quieres tú saber
lo que el hombre te acarrea,
sabrás que por ti padecen
gustos, congojas y penas,
inquietudes y alborotos
mil insomnios y quimeras,
muertes, ratos de honra,
rabia, afrenta, despecho.
Eres padre del engaño
de la avaricia y soberbia;
cuántos hay que por vos pierden
el honor, fama y grandeza;
cuántos por ti han quitado
la vida, también la hacienda;
cuántos por ti condenados
para las llamas eternas,
y tú ahora que lo gozas.
Qué grandezas consigue,
consigue el rico avariento
con ser tu amigo de veras;
él estará hecho un tizón
en las profundas cavernas.
Aquel gran traidor de Judas
sólo por treinta monedas
cometiô el mortal pecado
que mayor no hay ni se cuenta.
Dicen que edifican templos
y hacen obras excelencias,
¿pues de mí no viene el pan,
manjar que todos aprecian;
y de mí se hace la hostia
que en la misa se celebra,
y en fe de cinco palabras

baja del cielo a la tierra,
el redentor de la vida?
Mira qué mayor grandeza
en mi tierra ser maná
y sacramentado queda.
No quiero pasar de aquí
bastantes dichos quedan;
con decir que es el palacio
donde el mismo Dios se ostenta,
trono donde se coloca
y sólido don se sienta;
medicina con que cura
el pecado sus dolores;
donde el cielo, manjar dulce,
donde el mismo Dios se ostenta,
con que el alma se alimenta.
Volviéndose las espaldas
se va el dinero y lo deja
al trigo con la victoria
muy ufano de esta empresa.
Ahora Sebastián López
pide perdón de la letra
y las curiosidades
quedan para los poetas.

FORMA DE INTERPRETACION: Recitado.

REFERENCIA:

He seleccionado dos ejemplos de corridos o décimas de la colección de Renato Cárdenas, mi amigo, poeta y folklorista de Chiloé, quien avisa sobre la ocasionalidad del Romance lo siguiente: "Tiene vigencia en determinados sectores rurales, especialmente, en la costa oriental de la Isla Grande, en ocasiones más bien específicas: mingas (2) de 'hila', cuando se sale a mariscar, en grupo, a lugares lejanos y se debe pernoctar allí; en fiestas más bien familiares; en reuniones de amigos junto a un trago; y, asociados a juegos infantiles".

Del 'Corrido del Trigo y el Dinero' nos agrega: "Esta versión fue en parte registrada magnetofónicamente y en parte corresponde a transcripción de unos apuntes hechos a comienzos de Siglo por el informante, los cuales servían de ayuda-memoria, cuando algo se le olvidaba".

(2) Minga: trabajo colectivo.

Décimas de doña Juana de la Rosa*

RECOPIADO POR RENATO CARDENAS DE DON FRANCISCO ARROYO,
DE 79 AÑOS DE EDAD. EN DALLICO, CHILOE. 1976.

Doña Juana de la Rosa
con hacienda moderada,
tan sólo en decir su nombre
es excusado en nombrarla.
En su pelo empezaré
que al oro se le aventaja;
su frente es un alabastro,
con dos morenitas rayas
que son vasijas que cubren
los dos luceros del alba;
su nariz es un marfil
más linda que una esmeralda;
su boca es un coral partido
pequeña, bien agraciada
y con remate de todo
un hoyo en medio de la barba
que es la mejor hermosura
que entre la hermosura se halla
lindo talle y lindo abrigo,
bien compuesta y adornada
que en las fiestas y paseos
los corazones robaba.
Andaban muchos caballeros
en amores desta dama,
ella no estima ninguno,
a todos los despreciaba;
el intento que tenía
de no ser nunca casada,
quería meterse a monja,
sus padres se lo estorbaban,
porque no tenía otra hija
que la hacienda heredara.
Cumpliose los dieciocho años
todo el bien junto le falta,
su padre y la madre a un tiempo
recogidos del alto han sido;
ha quedado sola esta dama
en poder de un tío suyo
para que la gobernara;
un catalán caballero
se ha dado en solicitarla;
galán, pasea por las calles
una tarde a la ventana
vio a esta linda florida
que divirtiéndose estaba,

(*) Décima: esta denominación usan los chilotes equivaliéndola a corrido.

saludándole le ha dicho
estas siguientes palabras:

- Rosa entre todas las rosas
hermosísima esmeralda
escucha un amante tuyo
que está rendido a tus plantas.
Soy Alonso de Mendola,
tengo mi tierra y mi patria
en la ilustre Cataluña
por todo el mundo nombrada;
allí tengo yo mi hacienda,
tíos, parientes y hermanas,
y los dejé por venir
a servirle al rey de España.
Y desde que vi tu hermosura
aquí me tienes el alma,
si me la quieres recibir
ténela en tu pecho y guarda
que por estar escondida
te doy por bien empleada.
Respóndeme bella niña
mira que en de veras te hablo,
¡Qué me respondes, qué aguardas!,
se dice que es vanidad
responder las cosas vanas;
no son vanas, señoras
que tu hermosura es tan rara
como no puede haber
en Portugal ni en España.

No supo qué responder
porque se hallaba turbada.

- No faltará otra ocasión
que nos veamos las caras
y así con vuestra licencia
quedar con Dios que me llama.

Se despidió el caballero
con alegría ya sobrada
la niña de la vista
quedó tan enamorada
que no pudo sosegar,
aunque acostada ya en la cama
toda la noche se estuvo
pensativa y desvelada
tan sólo con el pensar
aguardando que llegara.
Llegó el día señalado
a la luz de una ventana,
tomó papel, tinta y pluma,
sobre una alfombra sentada
empezó a formar las letras,
para ellas fueron contrarias,
poniendo en cada renglón
una zayeta clavada,
y una flecha en cada una
que al corazón le traspasa,

en cuyos afecto dice:

- Lucero de la mañana,
claro lirio de mi amor,
dueña de esta humilde esclava
que cautivaste ayer tarde
y la dejaste obligada;
a tu servicio la tienes
con sello de amor herrada;
con muchísima confianza
a la una venid si puedes
que me hallarás con mi Dios.

Con esto cerró la carta
con un ligero mandado
a una pequeña criada
se la dio que la llevara
que bien sabe su posada.
La recibió un caballero
con alegría sobrada,
gustoso de haber leído
recibe esta enrealzada;
luego con lo necesario
en otro papel traslada;
la respuesta se la envía,
que la iría a ver sin falta.

Mas inocente su tío
de que entre los dos pasaba,
con un primo hermano suyo
él trataba desposarla
un día lo llamó a solas
y le dijo estas siguientes palabras:

- Habías de saber sobrina
que don Lorenzo de Ayala
vuestro primo y mi sobrino
él es hijo de mi hermana,
él quiere ser vuestro esposo,
si así sería me holgaras,
él es mozo, galán y valiente,
hombre de mucha importancia;
que los dos tengan hacienda
mas esto no importa nada.

Mas, como ella ya tenía
las potencias cautivadas,
el amor en otro joven
que el corazón le robaba
contestó atento a su tío:

- Usted tiene buena gana
de casarme con Lorenzo;
para mí es cosa extraña
porque nunca se gozan bien
los que pariente se casan.
- ¿Qué me respondes, qué me dices
que desta manera me hablas,
no te sucede otra cosa
que te salgas de mi casa
que no has de tener buen fin,

que has de vivir arrastrada?
Salió su tío y la deja
en tiernos llantos bañada;
llega su galán a verla,
le contó lo que le pasa;
en los llantos más celosos
que se ardían viva llama;
quiere darle la muerte a su tío,
pero ella se lo estorbaba,
diciendo que:

- Es mi tío y no quiero
que lo maten por mi causa
que Dios nos ha de juntar
en esto, estoy muy confiada.

Pasando en algunos días
y viendo que las parlaban
se aconsejó con su amante
y le dijo estas palabras:

- ¡Sácame de aquí mi bien
es preciso que me saques
los disgustos de mi casa
y el desazón de mi tío
con esto todo se acaba!

Oyendo esto el caballero
puso la mano en la espada:

- ¡Y por esta Santa Cruz
que me guía y me acompaña,
por esta se celebran
en las iglesias consagradas
desposarme yo contigo
cumpliré lo que Dios manda!

Mientras tanto que ella estaba,

Alonso se aparejaba
con su famoso alazán
que por los aires volaba,
y de la una a las dos
parte de la madrugada
llegó don Alonso al punto
ella sintió las pisadas
y le salió al encuentro
y el mancebo se aperaba.

Para el viaje previnieron
las cosas más necesarias;
tomó mil pesos en oro,
no quiso recoger más
por no ir embarazada.

Subió a la silla él, primero,
y la dama puesta al anca;
salieron de la ciudad
como un ave perseguida
caminaron siete leguas
y ya el sol los fatigaba,
pasaron un rato atentos
al pie de una fresca parra;
allí se gozó de su hermosura,

era lo que él deseaba.
Allí llegó ella fatigada
se entregó un instante al sueño,
la estuvo mirando atento
y le dijo estas palabras:
- Rosa por mí eres la rosa,
pero ya estás deshojada;
esto hiciste hoy conmigo
con otro lo harás mañana.
Insistido del demonio
tuvo sacada la daga
para quitarle la vida
¡Qué condición tan extraña!,
tomó nuevo acuerdo y dijo:
- Mejor será irme y dejarla.
Ya en la segunda parte
de esta lastimosa historia
diré lo que aquí le falta.

SEGUNDA PARTE

Vuelvo a la que está dormida.
Despertó del dulce sueño
que su sentido ocupaba;
no hallándolo se decía:
- ¡Ay de mí qué desgraciada!,
¡Ay tío del alma mía
si por tus dichos tomara
tus consejos no me viera,
tu querida está agraviada!
En cuyos ayes su tío
vistió de luto su casa
montó un famoso caballo
por un bosque caminaba
buscando al insistidor
por una hondosa cañada.
- ¡Ay Rosa quién te dijera
cuando estabas rodeada
entre dorados pimpollos
que alegran estas montañas;
para alcanzar a un valiente
prestadme aquí vuestras alas!
Esto dijo caminando
por una espesa montaña
encontró con un buen hombre
que le dijo estas palabras:

- ¿Dime hermosa catalana
quién te trajo a estas montañas?
- Un desconsiderado -le dijo-
hombre tengo ser llamada.

El hombre la consolaba
diciéndole que hay un lugar
de trinitarias descalzas.

- En el te puedes acoger
para servir de criada.
- Vuestro servicio agradezco
pero no es cosa acertada
dejar por mi diligencia
mi reputación en calma;
yo he de vengarme o perderme
porque estoy agraviada.
Si usted quiere por estas ropas
dadme un pantalón y una casaca
una espada y un sombrero
esto es lo que a mí me falta.

El hombre la vistió de punta en blanco
desde el pelo hasta la planta
que un alegador parece
con la librea mudada.

Al despedirse le ha dicho:

- Dios del cielo se lo paga.
Siguió su camino adelante
y se ha dicho con arrogancia:
- No te escaparás, villano
de la flecha que dispara
mi corazón contra el tuyo,
es para traidor y guarda.

Más de tres meses anduvo
por diversas tierras santas
mas viendo que no lo hallaba
de soldado asentó plaza.

Siete años sirvió al rey de España
por las tierras y las aguas
diciendo continuamente:

- ¡Ay, muerte cómo te tardas!

Mas por sus nobles hechos
de capitán lo premiaron
llegó licencia del rey
para que salga a campaña
con un sargento mayor
tuvo no sé qué palabras,
que como dice el adagio
que las palabras son causas
por estas y otras circunstancias
quitó la vida a un cabo de su escuadra.

Cruzó por Inglaterra,
en aguas muertas de Francia
por fin se hospedó en Roma;
allí estuvo tres meses
visitando los altares;
las indulgencias que gana,

oyó la misa al presente,
le besó la mano al Papa;
de la muerte que había hecho
con esto fue perdonada.
Allí estaba cuando supo
cómo salía de marcha
un escuadrón de soldados
para las milicias romanas
que en los estados de Irlanda
este reino resguardaba.
Se embarcó por segunda vez
sobre la fe de una barca
con grandes y prósperos vientos
que lo redujo a las murallas.
En la ciudad de Bruselas
alegre se desembarca
allí preguntó y supo
que en esta ciudad estaba
casado aquel alevoso
que su sentido ocupaba.
Un día lo vio que andaba
en medio de otros caballeros
ella luego lo conoce
en el talle y en el habla
en el brillar de su cuerpo
un lunar en la garganta.
Estando bien informada
le disparó una pistola
con cuatro furiosas balas
le apuntó al instante al pecho
el infeliz cayó de espaldas,
los que andaban con él
se esparcieron por la plaza;
con un compás de la diestra
han salido los guardias,
ella se entró al monasterio
los clérigos lo amparaban
la mandó a llamar el obispo
y le dijo estas palabras:
- Sabrás como soy mujer,
en Barcelona nací.
Contó lo que le pasaba
el ilustrísimo admirado
le dijo:
- Mujer, levanta,
de mi sagrario te valgas.
Al otro siguiente día
anduvo por grandes calles
después de haberse pasado
se entró al monasterio
donde hizo vida santa.
Tengan ejemplo doncellas
no sean tan livianas.

FORMA DE INTERPRETACION: Recitado.

REFERENCIA:

Renato me comunica: "He completado la versión de mi informante de Dallico con otro de San Juan, ambos lugares están separados por tres kilómetros; no conozco otra versión entre los Romances españoles conocidos".

Impresiona la extensión de estos ejemplos chilotes que se prestan para exaltar la proeza intelectual de memorizarlos y la conservación en ellos de palabras de uso corriente o modismos en España del Siglo XIX; pareciera que el texto original ha sufrido pocas modificaciones desde que fuera traído acá.

Delgadina

RECOPIADO POR GABRIELA PIZARRO DE DOÑA ROSA RIVAS.
EN LA POBLACION LA FAENA, SANTIAGO. 1965.

Tres hijas tenía un rey
más bonitas que la plata
la menorcita de ellas
Delgadina se llamaba.

Un día estando en la mesa
el rey le dio una mirada

- ¡Ay! hijita de mi vida
has de ser mi enamorada.

- No lo permita mi Dios
ni la Virgen Consagrada
de ser mujer de mi padre
madrastra de mis hermanas.

- ¡Alto, alto! -dijo el rey-
a Delgadina encerrarla,
le quitan el pan y el agua
y delen carne salada.

Y para los nueve meses
ya Delgadina encerrada,
se asoma a una ventana
y vio a su hermana que estaba:

- ¡Ay! hermana de mi vida,
deme usté un vasito de agua;
tengo seco el corazón
y la vida se me acaba.

- ¡Ay! hermana de mi vida,
yo no te podré dar agua
que si mi padre lo sabe
yo seré la encarcelada.

De ahí salió Delgadina
muy triste que ya espiraba
se asoma a otra ventana
y vio a su madre que estaba:

- Madrecita de mi vida
deme usté un vasito de agua,
tengo seco el corazón
y la vida se me acaba.

- ¡Ay! hijita de mi vida
yo no te podré dar agua
que si tu padre lo sabe
yo seré la encarcelada.

De ahí salió Delgadina
muy triste que ya espiraba
se asoma a otra ventana
y vio a su padre que estaba:

- ¡Ay! padre de mi vida,
deme usté un vasito de agua,
tengo seco el corazón

Aunque mis hijas no lo aprendieron a cantar, acostumbrábamos a usar el contenido del Romance en sentido humorístico; citando el "complejo de Delgadina", para referirse a alguna situación de convivencia familiar, cuando las niñas, mis hijas, se quejaban del autoritarismo de los padres.

Mi vecina Uberlinda, que antes era del Sur de Chile, en sus fiestas del Carmen (1), me pedía que cantara Delgadina. Todos escuchaban con atenta tristeza; ella y su tía lloraban.

Otra versión de Delgadina aprendí de Demofila González en Talca, Bajos de Lircay. La versión de doña Rosa Rivas fue grabada por la UNESCO en el álbum "Musical Atlas - Chile" en el año 1976 (Musical Atlas - UNESCO Collection / EMI-ODEON / 3C-064-18218); también fue filmada por el cineasta chileno David Vera Meiggs en el año 1980, película que no se ha podido editar por falta de recursos económicos.

(1) Fiesta del Carmen: 16 de julio.

Blanca Flor y Filumena

RECOPIADO POR JUAN ESTANISLAO PEREZ ORTEGA DE LOS CULTORES
RAQUEL CAMPOS Y LUIS HUMBERTO CAMPOS. EN PACHACAMITA,
LA CALERA. 1969.

Estaba Leonor estaba
entre la paz y la guerra
con sus dos hijas queridas
Blanca Flor y Filumena.
Pasó el conde de Turquía
y se prendó de una de ellas
se casó con Blanca Flor
y amando está a Filumena.
Al mes noveno siguiente
llegó a la casa 'e la suegra.
- Buenos días tenga suegra.
- Buenos lo tenga pues yerno.
- Blanca Flor manda un recado.
- Dígame pues ¿qué es de ella?
- Manda a decir a su madre
que le envíe a Filumena.
- ¿Cómo la llevas pues hijo
niña tan bella y doncella?
- Al anca la llevaré
como su hermano de ella.
- Filumena anda a la pieza
a ponerte el traje 'e seda
que enferma está tu hermana
no sea que se nos muera.

El conde muy amoroso
a las ancas la subió
se despide de su suegra
y a Filumena llevó.
Al tanto que había andado
de su cuerpo se gozó
y pa' no ser delatado
la lengua se la cortó.
El conde todo cobarde
por los campos arrancó
derechito pa' su casa
corriendo se las endilgó (1).
Filumena pobrecita
con la sangre de su lengua
unas letras muy sentidas
a su hermana le mandó.
Hizo seña a un pastorcito
que por el lugar pasaba,
harto rato le costó
hallar a quién lo llamaba.

(1) Endilgó: encaminó, dirigió.

Filumena dijo entonces:

- Toma, toma buen pastor
entrégale esta cartita
a mi hermana Blanca Flor
cuéntale que su marido
por los campos me arrastró
y que en contra de mis ruegos
de mi cuerpo se gozó.

Blanca Flor cuando lo supo
del dolor se desmayó
cuando se vio traicionada
ahí mismo se abortó.

Con la misma criatura
una cena preparó
así se dio por vengada
de su marido traidor.

Dijo el conde de Turquía:

- ¡Qué rica que está la cena!
- ¡Más rica estaba la carne
de mi hermana Filumena!

Viéndose pillado el conde
por los bosques arrancó
se dio contra un gran peñasco
y la vida se quitó.

Señores y señoritas
cogollito 'e yerba buena
hasta aquí llegan los versos
de Blanca Flor y Filumena.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento.

MELODIA:

The musical notation consists of three staves in treble clef, 6/8 time. The first staff, labeled 'A', begins with a sharp sign and contains a sequence of eighth notes. The second staff, labeled 'B', features a slur over a group of notes and a 7/8 time signature change. The third staff continues the melody with eighth notes.

REFERENCIA:

Juan Estanislao Pérez -investigador folklórico- mi amigo de Valparaíso escuchó cantar esta versión a la madre de Raquel Campos, una abuelita que lo alojaba en Pachacamita cuando niño; Humberto Campos, su nieto, gran payador (2) chileno, hijo de doña Raquel, lo cantaba en cambio acompañado por guitarra. No obstante, esta versión es sin acompañamiento, como lo interpretaba Raquel y su madre. Si bien Juan Estanislao Pérez Ortega escuchó cantar este Romance cuando niño, él considera como fecha de recopilación el año 1969; cuando en una entrevista de trabajo doña Raquel Campos se lo enseñó.

Blanca Flor y Filumena está en casi todos los cancioneros de cantoras de más edad que residan en lugares apartados.

Existe una versión grabada por Violeta Parra. Doña Flor María Fuente de Niblinto, Ñuble, me enseñó otra versión que su nieta solicitaba siempre la cantara diciendo que era canción triste, seria y hermosa.

(2) Payador: improvisador en versos.

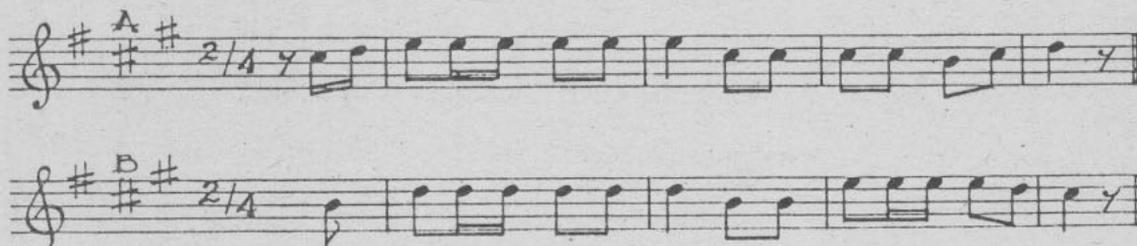
La hija del capitán

APRENDIDO POR GABRIELA PIZARRO DE ELBA GONZALES.
EN LEBU. 1936.

- Por aquel caminito llano
tres palomitas van
aquella que va en el medio
es hija del capitán,
sobrina de un alférez
nieta de un coronel.
Y antes que toquen la diana
voy derecho a mi cuartel.
Estaba la niña estaba
sentada en su balcón
esperando que pasara
el segundo batallón.
Estaba el joven estaba
sentado en su diván
esperando que pasara
la hija del capitán.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento

MELODIA:

REFERENCIA:

Elba Gonzales me enseñó este Romancillo (1) del cual se conocen algunos versos encabezando los Romances del "Mandandirun" y el "Mambrú".

(1) Romancillo: Romance corto asociado a juegos infantiles.

El hilo de oro

APRENDIDO POR GABRIELA PIZARRO CON LOS NIÑOS DEL BARRIO
BELLAVISTA, EN SANTIAGO, 1939.

Vamos jugando al hilo de oro
al hilo de plata también
que me ha dicho una señora
qué lindas hijas tenéis.
- Yo las tengo, yo las tengo
yo las sabré mantener
con un par que Dios me ha dado
y un vaso de agua también.
- Yo me voy muy enojado
a los palacios del rey
a decírselo a la reina
y al hijo del rey también.
- Vuelva, vuelva caballero
no sea tan descortés
que de tres hijas que tengo
yo le daré a escoger.
- Yo escojo a esta niña
por hermosa y por mujer
que su madre es una rosa
y su padre es un clavel.
- Téngala bien guardadita.
- Bien guardada la tendré
sentadita en silla de oro
bordando medias al rey.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento.

MELODIA:

The musical notation consists of three staves, each representing a different key signature for the melody. The first staff is labeled 'A' and has a key signature of two sharps (F# and C#). The second staff is labeled 'D' and has a key signature of three sharps (F#, C#, and G#). The third staff is labeled 'A' and has a key signature of two sharps (F# and C#). All three staves are in 2/4 time and feature a melody of eighth and sixteenth notes, with some triplets indicated by a '3' over the notes.

REFERENCIA:

Aprendí a jugar las rondas cuando tenía seis años de edad y mis padres se trasladaron a Santiago; vivimos en calle Salvador Donoso del barrio Bellavista. Era una calle cerrada, empedrada. Los niños del vecindario eran muy numerosos y jugábamos en medio de la calle en las tardes. Entonces las mamás y abuelas sacaban sus sillas a las veredas y se sentaban a tomar el fresco y a cuidar los niños. Al llegar la primavera los acacios perfumaban la calle.

Jugábamos al 'Hilo de Oro'. Nos ubicábamos al centro de la calle; de un lado en hilera, tomados con los brazos cruzados; al frente, uno sólo. El que estaba al frente comenzaba el canto y avanzaba hasta la hilera opuesta. En este trayecto de avance cantábamos dos líneas y las otras dos para retroceder. Luego la hilera de niñas avanzaba cantando la respuesta, hasta que todas cambiaban a la hilera del frente. Las mamás y abuelas, de vez en cuando, recordaban los textos de las rondas y a menudo nos enseñaban. Recuerdo a doña Anita, una abuela muy gorda, que desde su sillón de paja nos gritaba los textos que nosotros no sabíamos. Doña Anita tendría más o menos 60 años de edad, muy cariñosa, en los momentos de descanso tomaba en la falda alguna de sus nietas y todas la rodeábamos y pedíamos que nos contara cuentos y "casos" (1).

Recuerdo cuando se hacía tarde y sentía frío, me arribaba a la muralla y me tapaba los brazos con el borde de atrás del vestido o delantal, a manera de chal. La mayoría de las familias que habitaban el lugar eran de pueblos sureños. También había una familia alemana y otra italiana. A mí me gustaba visitar estas casas donde encontraba costumbres distintas a las nuestras. Las familias eran de nivel económico medio, unidas y cariñosas. En caso de enfermedad o de muerte todos se reunían en el hogar afectado; y, en caso de fiesta u ocasiones en que se preparaba comida especial, atravesaban la calle para llevar a vecinas un regalito: dulces chilenos, alfajores, humitas, un pedacito de torta o frutas del campo. En mi casa acostumbraban retribuir estos obsequios.

(1) Casos: Sucesos acaecidos, imaginarios o verdaderos. "Unos son lo imposible conteniendo una verdad soñada, lógica e ilógica y otros en el fondo una lección, un correctivo, el juzgamiento" ('Folklore Chileno'. Oreste Plath. Ed. Nascimento. 1973).

La monjita

VERSION APRENDIDA POR GABRIELA PIZARRO DE ELBA GONZALES.
EN LEBU. 1936.

Yo me quería casar
con un mocito barbero
mi padre no lo quería
y me encerrô en un convento.
Arito de mis orejas,
anillito de mis dedos,
me sentaron en una silla
y me cortaron el pelo:
Lo que mäs sentía yo
era mi mata de pelo.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento.

MELODIA:

REFERENCIA:

Elba González, cantora de Lebu, siendo muy joven se ocupó para cuidar niñas; fui una de ellas. Para entretenerme cantaba 'La Monjita', 'La Hija del Capitán'; y narraba los cuentos de nunca acabar, 'El Sapo Sarapo', 'El Gallo'; y otras entretenciones.

En las tardes, a la hora de la siesta, me tomaba en brazos mientras

cantaba llevando el compás con los pies en el entablado meciendo sus faldas. Con Elba asistí a las ramadas de Fiestas Patrias sureñas, conocí una "casa de canto" (1) en la calle el Camarón de Lebu y participé en las fiestas de la Cruz de Mayo (2).

(1) Casa de Canto: casa particular que habitan músicos cantores e instrumentistas, son visitados para escuchar sus interpretaciones. Las bebidas y comidas son vendidas por los dueños de la casa o aportados por los visitantes.

(2) Fiesta de la Cruz de Mayo, 3 de mayo; se sale en procesión cantando "Tonada de la Cruz de Mayo" para recolectar alimentos que se consumen en la fiesta. Si la reunión se realiza al aire libre hay luminarias, fogatas. Algunos hacen novena de rezos y cantos religiosos.

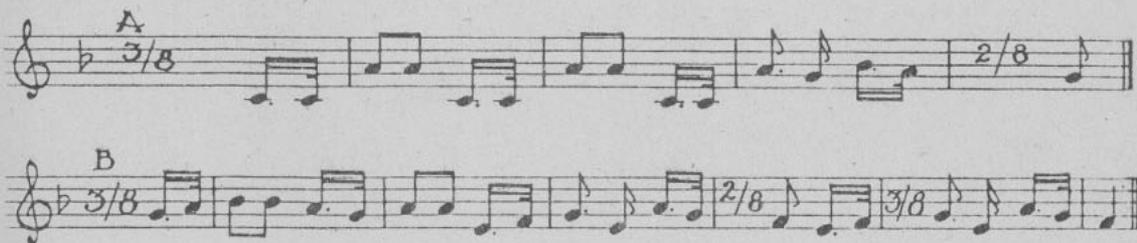
Dónde vas Alfonso Doce

RECOPIADO POR JUAN ESTANISLAO PEREZ ORTEGA
DE JULIO HENRIQUEZ. SANTIAGO. 1967.

- ¿Dónde vas Alfonso Doce?
¿Dónde vas tú por ahí?
- Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
- Mercedita ya se ha muerto
y la llevan a enterrar
cuatro duques la llevaban
por las calles de Madrid.
Los faroles del palacio
ya no quieren alumbrar
porque Mercedes a muerto
ya la llevan a enterrar.
El paño que la cubría
era de azul carmesí
con zapatos de oro y plata
y claveles más de mil.
- Se acabó la flor de mayo
se acabó la flor de abril
ya se acaba ya se acaba
todo el mundo para mí.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento.

MELODIA:

REFERENCIA:

Hasta hace pocos años los niños de Chile acostumbraban cantar rondas y juegos en los barrios populares; actualmente sólo se escuchan muy a lo lejos y en lugares apartados de provincias. Los cantos infantiles actuales han sido reemplazados por algunas canciones

de programas para niños que transmite la TV o por juegos creados por los niños en base a la realidad actual; son agresivos y cantan música aprendida de la Escuela o tomada de los medios de comunicación.

Alfonso Doce, actualmente no se canta, sólo lo recuerdan algunas personas adultas que lo entonaron cuando niños.

Existe una versión recopilada por Raquel Barros en 1965, en San Javier Alto - Quinchao - Chiloé, de la cultora Rosario Gallardo que lo recitaba.

Era San Juan y San Pedro

ENSEÑADA A GABRIELA PIZARRO POR EDGARDO INSUNZA.
EN SANTIAGO. 1981.

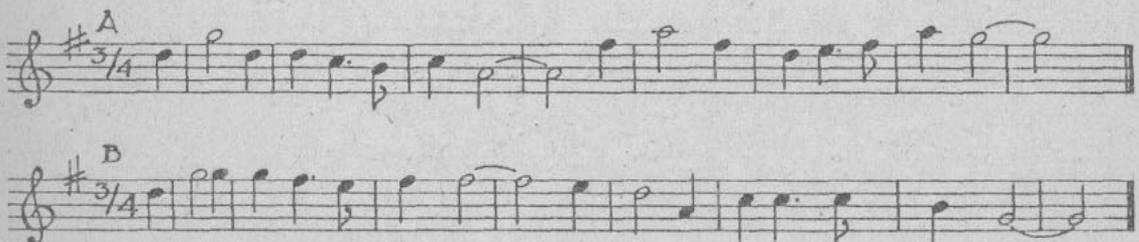
Era San Juan y San Pedro,
hicieron un barco a medias
con las escotas de oro
y la cubierta de acero.
San Juan era el marinero
y San Pedro el capitán
y el jefe que los guiaba
era Jesús Nazareno.

Una noche muy oscura
se cayó un marino al agua
se le presentó el demonio
diciéndole estas palabras:

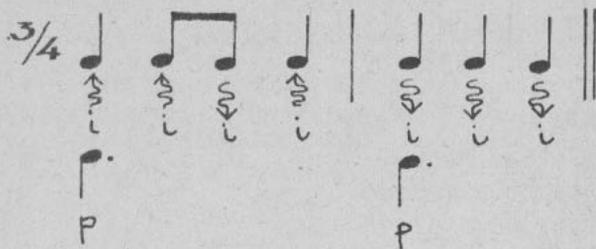
- ¿Marinero qué me das
si yo te saco del agua?
- Te doy todo mi dinero
todo mi oro y mi plata.
- Yo no quiero tu dinero
ni tu oro ni tu plata,
yo quiero que cuando mueras
a mí me entregues el alma.
- El alma la entrego a Dios
y el cuerpo al agua salada
y el corazón que me queda
a la Virgen soberana.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

Enseñado por Edgardo Insunza en 1981 en Santiago, quién a su vez lo aprendió en Mulchén, Sur de Chile, en 1946, escuchándolo cantar a un compañero de Escuela Básica rural que lo interpretaba reiteradamente en inauguraciones de clases y actos patrióticos.

También circulan otras versiones de este Romance en Chiloé y Dichato en Concepción.

Hay una historia que cuenta la gente en torno a marinos. Una isleña me lo narró en un viaje que hice a la fiesta de Cahuach, Chiloé. En la embarcación me contó lo siguiente: "Los Cochifas eran dos hermanos que construían embarcaciones. Una noche de navegación enfrentaron un temporal muy grande, el viento casi daba vuelta la barca, no podían avanzar, desorientados y perdidos clamaron a Jesús Nazareno de Cahuach que los salvase del naufragio, ellos pagarían (con una manda) asistiendo cada año a la fiesta de Cahuach llevando otros peregrinos gratuitamente. Cuentan que apenas invocaron a Jesús Nazareno, se calmó el mar, quedando a salvo sus vidas. Es por eso que cada año la embarcación de los hermanos Cochifas recorre las islas recogiendo gente y trasladándola en vísperas del 30 de agosto". Los Cochifas actualmente son dueños del Scorpio, una embarcación grande que traslada turistas de Puerto Montt a Aysén.

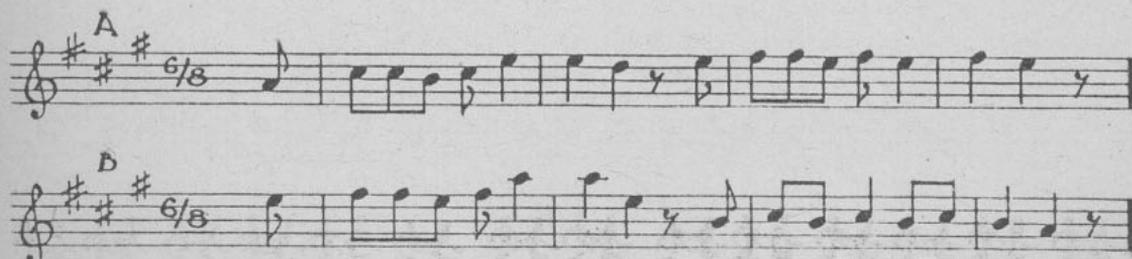
Casamiento de negros

RECOPILADO POR JUAN ESTANISLAO PEREZ ORTEGA DE
INES PIZARRO VILLALON. EN LA CANELA, PUCHUNCAVI. 1969.

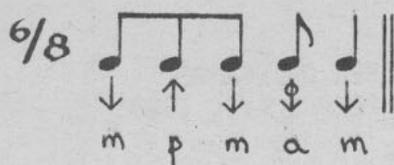
Un casamiento tratado
todo cubierto de negro
negro novios y padrinos
negros cuñados y suegros.
El cura que los casó
era un negro mayor que ellos
Las manos azabache
y el cuerpo de terciopelo.
Mandaron poner la mesa
la negra mesa pusieron
negros cuchillos y platos
y negros los que comieron.
Por allá por media noche
se disgustaron los negros
sacaron los negros sables
y negros sablazos se dieron.
Mandaron tender las camas
las negras camas tendieron
negras frazadas y colchas
y negros sueños tuvieron.
Pusieron sus negras camas
negros colchones tendieron
y a las doce de la noche
cosas de negros hicieron.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

Los versos son muy conocidos en el cancionero campesino, existiendo numerosas versiones; la presente, recopilada por Juan Estanislao Pérez Ortega, aparece en forma de tonada parabién. Este Romance se mantiene en el repertorio de cantoras campesinas y se interpreta para recibir novios.

Grabado por Violeta Parra, fue motivo de polémica entre los compositores chilenos. Violeta tomó el texto del folklore y creó una melodía con ritmo de parabién. Tales autores no querían reconocer que era música elaborada por Violeta, acusándola de plagio. Ella se defendió, comprobando que algunos aspectos de la forma musical de su versión no eran tradicionales en el folklore chileno. Actualmente su melodía se difunde dentro y fuera del país.

Escucha vidita mía

TONADA RECOPIADA POR VIOLETA PARRA DE FRANCISCA MARTINEZ. EN ROSARIO, RANCAGUA. 1955.

Escucha vidita mía
mis suspiros y lamentos
que yo por quererte a ti
olvidé los mandamientos.

El primero amar a Dios
yo no lo amo como debo
porque tengo puesto en ti
todo mi amor verdadero.

El segundo no jurar
yo juro que te he querido
porque tengo puesto en ti
todos mis cinco sentidos.

El tercero que es la misa
no la oigo con devoción
porque tengo puesto en ti
alma, vida y corazón.

El cuarto que es la obediencia
a mis padres les perdí
a mayores y menores
sólo por amarte a ti.

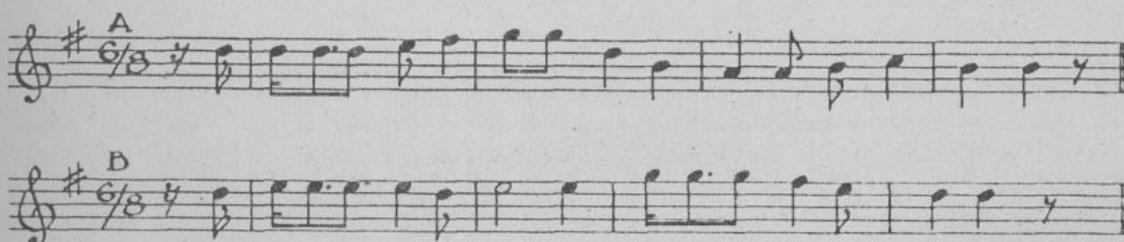
El quinto que es no matar
de buena gana lo hiciera
le quitaría la vida
a la que contigo viera
y a uno que mal me paga
una muerte cruel le diera.

COGOLLO:

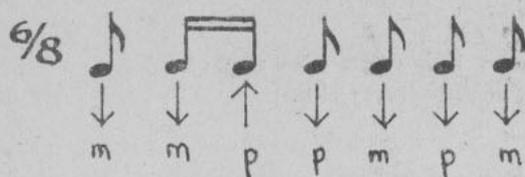
Viva la noble compañía
hojita de pensamiento
el que ama con alma y vida
no sabe de mandamientos.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

"Enseñado por Francisca Martínez a Violeta Parra. Cantora y contadora de cuentos y leyendas. Lugar de Rosario, provincia de Rancagua". En 'Cantos Folklóricos Chilenos', Violeta Parra, 1979, Editorial Nascimento, Santiago de Chile.

Conversando un día con Violeta en su casa de Calle Segovia, La Reina, que visitaba continuamente por el año 1958-1959, me enseñó estos Mandamientos, contenidos en la tonada 'Escucha Vidita Mía', 'Amada Prenda Querida' y 'La Sirilla', baile que había aprendido en Chiloé.

Posteriormente al cantar en La Vega Central (1) de Santiago, empecé a incluir este tema debido al agrado que mostraban los transeúntes por escucharlo.

De regreso de la Fiesta de Cahuach, y en un momento que comentábamos los rezos cantados con un sacerdote, me señaló que se interpretaba en forma folklórica el Padre Nuestro y Ave María; a mi vez le entoné 'Los Mandamientos' de Violeta. El sacerdote rió a carcajadas y dijo: - Usted se está confesando, estos son los pecados pero no los mandamientos.

No obstante también canto una versión a lo divino de Los Mandamientos que no es el Romance, y que me enseñara Filemón Cid en Bío-Bío.

(1) La Vega Central: Mercado de comestibles. En ocasiones improvisado en una calle se llamó Vega, denominación que hoy se conserva en Concepción; en cambio La Vega Central de Santiago tiene construcción y asentamientos definitivos, es muy visitada por clientes y comerciantes, entre los cuales cantan músicos, intérpretes populares y folklóricos.

Qué bonita que sos niña

RECOPILADA POR ANTONIO SERRA Y EMILIO CARRASCO DE
MELANIA PALMA. EN MINAS DEL PRADO, CHILLAN. 1968.

- ¡Qué bonita que sos niña,
que le quita el rayo al sol!
¡Quién pudiera dormir con ella.
una noche sin temor!
- Duerma nomás don Carlitos
una noche y otras dos:
mi marido no está aquí
anda en el campo 'el lirón (1).

A la media noche llegó
pregunta por la Miquela.
Toda turbada la encontró
toda turbada la encontró
y luego le preguntó:

- ¿Por qué tanta turbación?
- Las llaves se me perdieron
las llaves del tocador.
- Si las tuyas eran de plata
de oro la devuelvo yo.
- ¿De quién son esos pajes
que van por mi pabellón?
- Máteme don Juan Alberto
le hai armado traición.

Tres puñalá le pegó
le traspasó el corazón.

- Agárrame de esos hijos,
llévalos donde su abuela.
Si preguntan por la madre
dile que muerta quedó.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

(1) Lirón: mamífero roedor de la familia de los miócidos, vive en los montes alimentándose de frutas.

todavía tejían a bolillo y un artesano en confección de carretas, cuyo prestigio residía en que declaraba hacerlas sin clavos, ocupando solamente maderas de la región. También, un artesano en joyas de oro; confeccionaba aros, anillos, colleras y botones en forma de rosas para las blusas, pues en aquel tiempo la gente del lugar las usaba en ocasiones de fiesta.

Muchas de las dueñas de casa y mujeres jóvenes eran cantoras y mantienen la costumbre de cantar a pedido de personas del pueblo, quienes las visitan portando sus bebidas para consumir y escucharlas; el suceso se desarrolla en la cocina junto al fuego prendido en el suelo. Cada cantora tiene su repertorio para agradecer.

El papel de la mujer en la familia es distinta de otros grupos campesinos. En este lugar la mujer no está subordinada al hombre, no sufre las restricciones de esa dependencia, salen solas, asisten a fiestas y atienden a todos los hombres de la casa iguales, como a trabajadores; no necesitan pedir permiso al marido para recibir visitas desconocidas. Concurrieron a la Escuela donde nos hospedábamos, trayendo un saco de choclos de regalo y frazadas para abrigarnos. Una de ellas hizo el pedido de "manos para la trilla" (3), me solicitaron que les facilitara a "los jóvenes que llevaba" para realizar esos trabajos. Escaseaba el pan en el pueblo porque no habían trillado. Mis amigos fueron a la mañana siguiente al trabajo y yo a la cocina. Compartiendo estas tareas, conocí a las demás cantoras del pueblo.

(3) Pedir "manos para la trilla": parte del mingaco, trabajo colectivo de cosecha entre miembros de una familia extensa. El campesino que necesita cooperación, visita las casas pidiéndola y comprometiéndose tácitamente a otorgar una "vuelta 'e mano". También se dice por el retorno de favores concedidos, "son manos vueltas".

Catalinita

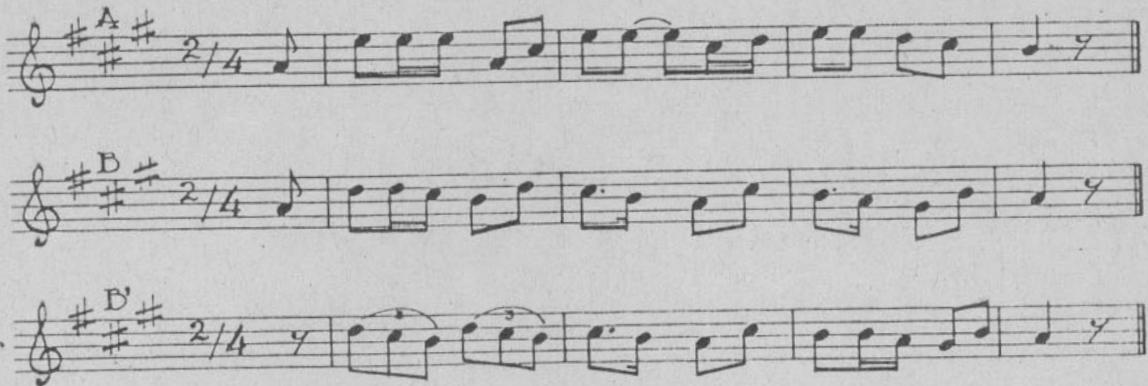
RECOPILADO POR JUAN ESTANISLAO PEREZ ORTEGA DE HILDA
CARRASCO, DE 13 AÑOS. CURICO. 1971. (1)

Estaba Catalinita
sentadita en su balcón
tocando su guitarrita
y entonando una canción.
En eso pasó Luchito
el hijo 'el emperador.
- Pase nomás adelante
que solita me encuentro yo.
- ¿Adónde fue su marido?
- Fue al bosque de aviación.
- Para que no llegue luego
le echaremos la maldición.
La maldición le haremos
que será de lo mejor
que el diablo le coma los ojos
y una liebre el corazón.
Tilín tocan la puerta.
- Tilín ¿quién será?
es mi maridito lindo
qué buenas nuevas me traerá.
- ¿De quién es ese chaleco
que en la percha veo yo?
- Es tuyo marido mío
que tu hermano te lo mandó.
- ¿De quién es ese bastón
y zapatos que veo yo?
- Es tuyo marido mío
que tu hermano te lo mandó.
- ¿Y quién es ese bulto
que en mi cama veo yo?
- El gato de la vecina
que por ahí anda un ratón.
- No me mientas mujer mía
no me mientas por favor
adónde se ha visto un gato
con chaleco y pantalón.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento.

(1) En este caso, se trata de una versión de Gabriela Pizarro basada en la recopilada por Juan Estanislao Pérez Ortega.

MELODIA:

REFERENCIA:

Recopilado por Juan Estanislao Pérez Ortega. Del cancionero infantil de la V Región (Valparaíso) y otras que ha visitado.

De Catalinita o La Esposa Infiel existen varias versiones. Esta canción es cantada por los adultos para entretener los niños; en este caso, la versión tiene un final jocoso, que me consta, pues cada vez que la interpreto el público ríe, perdonando el adulterio de Catalinita.

Sirena de las Maracas

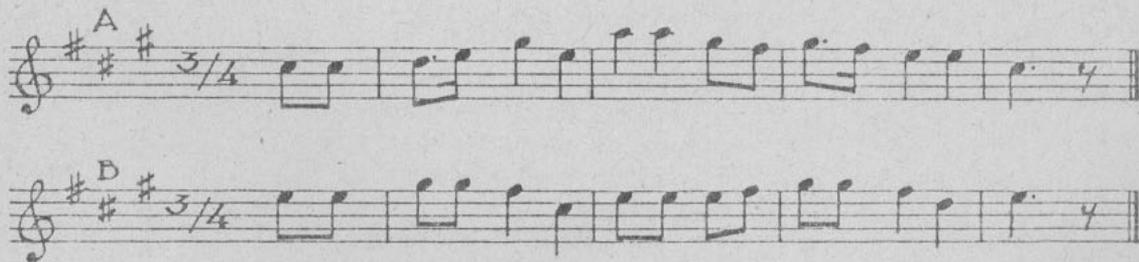
El naranjel

RECOPILADO POR GABRIELA PIZARRO DE ANTONIO FUENTES.
EN TERMAS DE CATILLO, PARRAL-LINARES. 1961.

Camina la Virgen pura
para el Portal de Belén
por la mitad del camino
pide el niño de beber.
- No pidas agua, le dice,
no pidas agua, mi bien,
que las aguas vienen turbias
y no se pueden beber.
Se fue por un pergo (1) abajo
y se encuentra un naranjel,
lo cuidaba un cieguécito,
ciego es porque nada ve.
- Señor Angel de los cielos
hágame usted una merced
de darme una naranjita
para apagar esta sed.
Le contesta el cieguécito:
- Haga usted su menester.
Mientras la Virgen tomaba
se floreció el naranjel.
La Virgen con tres naranjas
dio 'e beber a su niñito,
con su sombra al retirarse
le dio vista al cieguécito.

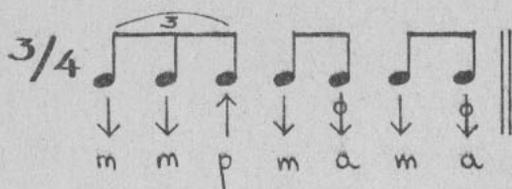
FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

(1) Pergo: pérgola: emparrado de un cenador, también en forma de calle.

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

Me lo enseñó don Antonio Fuentes nacido y criado en Termas de Catillo, Parral - Linares. Aprendió el repertorio de una tía. Toca arpa y guitarra y es bailarín de cueca. Actualmente pertenece a la FENAC, Federación Nacional de la Cueca. Es militar retirado y trabaja como chofer de taxi en Santiago. Tiene tres hijos; a todos ellos les enseñó guitarra y los hizo participar desde niños en programas artísticos, acompañándolos con su arpa. Don Antonio sabe guitarra por varias afinaciones y su repertorio es de canciones, vales, tonadas y cuecas; también escribe cuecas para ocasiones especiales.

Aprendí 'El Naranjel' en tiempos de Navidad, cuando don Antonio ensayaba con sus hijos para un acto artístico en la Escuela donde estudiaban; él considera este Romance una tonada muy hermosa y seria, que solamente se canta durante la Navidad. En forma recitada la aprendí en el Hospicio de Chillán.

Hay otras versiones de 'El Naranjel' con el nombre de 'La Fe del Ciego'. El Conjunto Folklórico de la Universidad del Norte, Antofagasta, recopiló una versión de la 'Fe del Ciego', cantada con ritmo nortino; otra distinta, fue recopilada por Osvaldo Jaque.

Tonada del conde Lino

RECOPILADA POR JUAN ESTANISLAO PEREZ ORTEGA DE LA CULTORA
TRANSITO MARTINEZ VDA. DE SANDOVAL. EN VALPARAISO. 1969.

Madrugaba el conde Lino
mañanita de San Juan
lleva el conde su caballo
a las orillas de la mar
mientras el caballo bebe
cantando lindo cantar.

- Dios te libre de los males
y de las furias del mar
mucho cebada te he dado
pero más te voy a dar,
si me llevas esta noche
donde mi doncella está.

La reina lo estaba oyendo
desde su balcón real.

- Oye hija cómo canta
la sirena de la mar.

- No es la sirenita madre
ese es de otro cantar
este es mi enamorado
que ya me viene a buscar.

- Si este es tu enamorado
la muerte le voy a dar.

- Si das muerte al conde Lino
yo viva no he de quedar.

- Soy la reina de este reino
y yo le voy a ordenar;
¡guardias! detengan a ese
por amar doncella real.

La doncella con gran pena
no dejaba de llorar
a la mañana siguiente
por los dos doblando están.

A ella como hija 'e reina
la entierran en el altar,
a él como hijo 'e conde
un trechito más atrás.

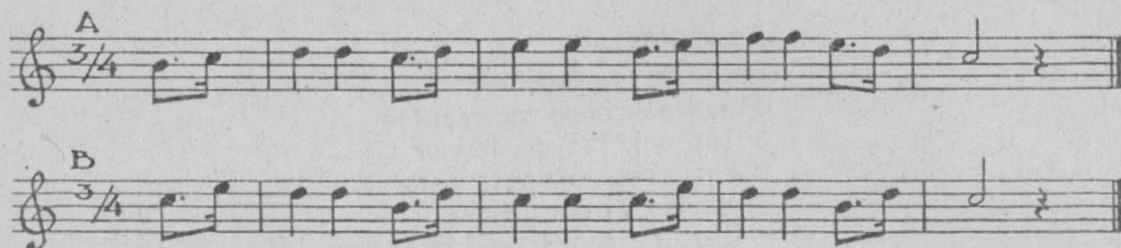
De ella ha nacido un naranjo
de él un verde limonar
las ramitas se enlazaron
besos y abrazos se dan.

La reina cuando lo supo
lo ha mandado a cortar,
de ella nació una paloma
y d'él un pichón real.

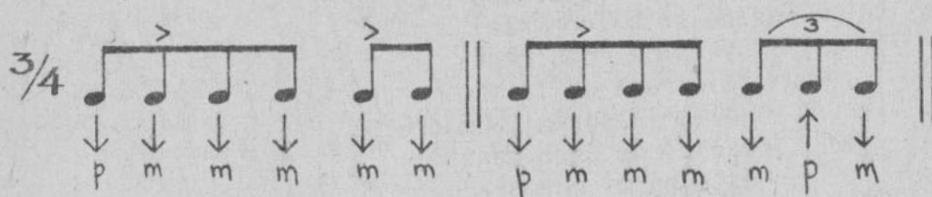
Juntos vuelan por los cielos
juntos vuelan a la par
juntos vuelan por los cielos
la doncella y su galán.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Segunda Alta.

REFERENCIA:

Aprendido por Juan E. Pérez Ortega de la señora Tránsito Martínez. Doña Tránsito le dijo que faltaba una parte de la historia que ella no recordaba, refiriéndose a un encuentro y conversación de el conde Lino con la reina.

No conozco otra versión chilena. Mi amigo el folklorista Alejandro Hermosilla me ha comunicado: - En una oportunidad, durante una clase para adultos, sobre poesía y canto folklórico (1978), una alumna chilena entonó el Romance del Conde Olinos, el cual grabé y memoricé; su melodía (no he comparado su texto) es similar a la usada por el señor Joaquín Díaz en su versión española; la alumna adujo saberlo por tradición familiar, pues la cantaban sus padres españoles, de reciente inmigración.

Señores les contaré

RECOPIADA POR GABRIELA PIZARRO DE DOÑA AMELIA PINO
VDA. DE FERNANDEZ, DE COLCHAGUA. EN SANTIAGO. 1958.

- Señores les contaré
lo que a mí me ha sucedido
con otra querida amante
mi marido se me ha ido.

ESTRIBILLO:

Sólo me queda el consuelo
de ver mis ojos llorar
mi marido se fue lejos
jamás lo pienso olvidar.

Tan remalvado que fue
que con mi madre embistió
y garrotazo le dio
con la violencia más fiera.

...

Sí señor don Pedro
¿conoce usted a mi marido?

- Señora no lo conozco
deme la seña y le digo.

- Mi marido es alto y rubio
tiene un hablar muy cortés
y en el ojal de levita
lleva el escudo francés.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

Musical notation for the melody, consisting of four staves of music in treble clef, key of D major (two sharps), and 6/8 time signature. The notation includes various note values, rests, and bar lines.

RASGUEO:

Estrofa

3/4

Estribillo

6/8

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

El año 1958 formé un conjunto de jóvenes para poder poner en práctica las recolecciones y proyectar el trabajo de terreno. Así formé el Conjunto Millaray. En ese tiempo ensayaba diariamente en casa de un integrante del Conjunto, calle Pizarro 1954, barrio San Eugenio, hogar de Héctor Pavez. En el vecindario vivía Amelia Pino; apenas sentía las guitarras, llegaba a ensayar; también nos enseñaba, cantando con nosotros, corrigiéndonos y comentando el contenido de los textos. Un día propuso: "Cantemos esta canción que es linda", y enseñó 'Señores les contaré', relacionándola con situaciones de matrimonios jóvenes del barrio.

Doña Amelia nos enseñó mucho repertorio de esquinzos, cuecas y tonadas; era nacida en Colchagua donde vivió hasta su casamiento. El año 1958 vivía con una hija casada en Santiago. Alegre, ágil, de estatura baja y delgada, solíamos encontrarnos en la calle o almacén, entonces me recordaba la melodía, caminando rápido con pasos cortitos, vestida de falda larga y delantal hasta el borde del vestido, sobre sus hombros un chal negro tejido. Para cocinar y realizar quehaceres del hogar se amarraba un pañuelo a la cabeza. Al ensayo en cambio se presentaba arreglada como para salir de paseo, peinada de moño, peineta y aros. No tocaba guitarra pero bailaba. Era conocida en el barrio por su venta de flores y huevitos frescos. Sus flores eran encargadas con tiempo para fechas de Santos, Primero de Noviembre (1); en Purísima (2) y Navidad le pedían especialmente azucenas para los niños que hacían Primera Comunión. Tejía a crochet pañitos y ropita de guaguas. Cuando nació mi hija Gabriela, me enseñó a tejer fajero de hilo de algodón, gorritas y zapatitos de guagua.

(1) Primero de noviembre: Todos los Santos; se visitan tumbas de familiares para enflorarlas; se permanece en el lugar comiéndose un bocadillo y saludando e intercambiando noticias con parientes que no se han visto en todo el año.

(2) Purísima: 8 de diciembre.

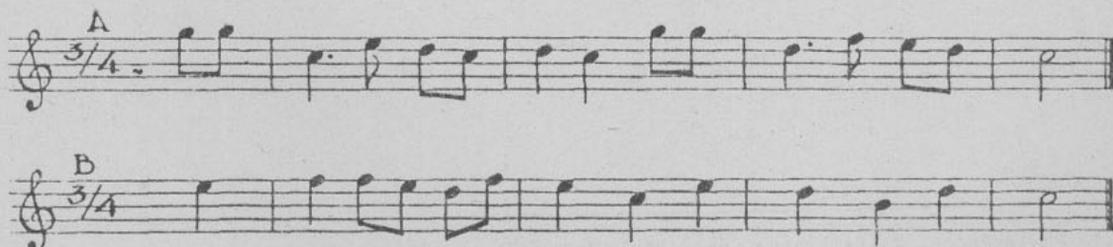
Estaba la Catalina

RECOPIADO POR ROMILIO CHANDIA DE PAOLA ANDREA CASTELBLANCO.
EN SANTIAGO. 1979.

Estaba la Catalina
sentadita en su balcón
mirando las estrellitas
de noche al caer.
De pronto vio un soldado
que la hizo detener.
- Deténgase usted soldado
una pregunta quiero hacer,
¿ha visto a mi marido
que a la guerra fue una vez,
es alto, medio rubio
y guapo como usted?
- Calla calla Catalina,
calla calla de una vez
estás hablando con tu marido
y no lo puedes reconocer.
Y así terminó la historia
de esa pobre mujer,
estaba hablando con su marido
y no lo podía reconocer.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento.

MELODIA:

REFERENCIA:

Me dice Romilio: "Un día mis alumnos cantaron esta 'canción'. Sorprendido, busqué la fuente de origen; era la pequeña Paola (1) ubicada en un Curso de alumnos recién ingresados a la Escuela. Desde ese momento la incluí en el repertorio de canciones folklóricas chilenas que practico con mis alumnos en la asignatura de Educación Musical. Esto me ha traído observaciones de apoderados de los alumnos que me reprochan: - ¡Pero profesor!, enséñele canciones nuevas a los niños, esa es demasiado conocida. En otra oportunidad, en el acto que inaugura período de clases semanales, la anuncié como 'antigua canción con más de 300 años'; se produjo risotada general y la correspondiente inquietud en las filas de los alumnos. A pesar de las objeciones consulto continuamente a los alumnos sobre su texto, pareciera estar muy difundida entre los niños de las poblaciones periféricas de Santiago por las múltiples versiones que entonan, y por las adaptaciones que se hacen mediante la inclusión de nombres de lugares de barrios santiaguinos. Otras veces he rastreado el origen de la versión hasta el texto difundido por algún profesor".

(1) Paola Andrea Castelblanco, de 7 años de edad, alumna de la Escuela 212, ubicada en Peñalolén, Santiago, 1979.

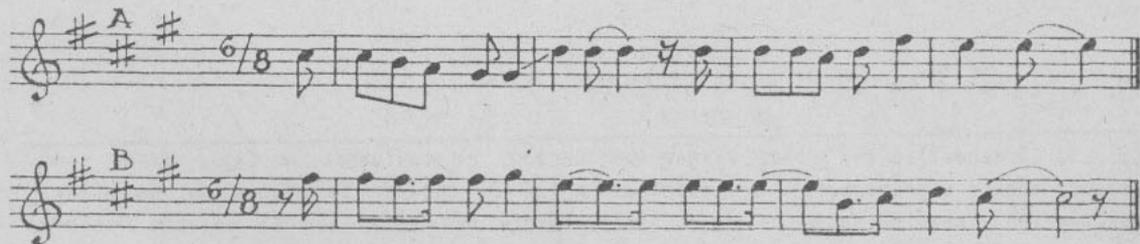
La dama y el pastor

RECOPILADO POR GABRIELA PIZARRO DE MERCEDES CEPEDA.
EN LLOLLEO. 1981.

- Pastor que estás en la sierra
de amores tan retirado
yo te vengo a preguntar
si tú quieres ser casado.
- Yo no quiero ser casado
-contesta el villano vil-
tengo mi amor en la sierra
y adiós que me quiero ir.
- ¿Por qué estás acostumbrado
a andar con esas ojotas? (1)
Si te casaras conmigo
te pusieras buenas botas.
- No quiero tus buenas botas
-contesta el villano vil-
tengo mi amor en la sierra
y adiós que me quiero ir.
- ¿Por qué estás acostumbrado
a comer pan de harina gruesa?
Si te casaras conmigo
comieras pan de cerveza.
- No quiero tu pan de cerveza
-contesta el villano vil-
tengo mi amor en la sierra
y adiós que me quiero ir.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

(1) Ojotas: Ushuta, palabra quechua, sandalia. Antes suela de cuero sujeta con correa; actualmente, la planta es un trozo de neumático.

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

Lo recopilé en Llole, en la costa, cerca de Santiago. Me fue enseñado por la señora Mercedes Cepeda; ella vive en la calle de la Estación del Ferrocarril de dicha ciudad, de más o menos 60 años de edad, casada, con varias hijas. La señora Mercedes trabaja en los quehaceres de la casa, lo cual implica la cocina, la huerta, preparar conservas, dulces y licores para guardar. En sus ratos de descanso, especialmente invierno, hila y teje prendas de lana.

Fui invitada por ella a una celebración de "las Cármenes" (2), con el objeto de homenajear cantando a su hija Carmencita. Una vez "hecha la fiesta" (3), después de bailar cueca, pasado la media noche, los asistentes se sentaron alrededor de un bracerero y comenzaron a hacer recuerdos de otra celebración anterior y de una tía que cantaba, el grupo entonces entonó canciones antiguas de la tradición familiar y entre ellas 'La Dama y el Pastor'. Esa noche además se contaron chistes, casos y cuentos hasta el amanecer.

La señora Mercedes también me ha enseñado a hilar en huso.

Hay otra versión inédita de 'La Dama y el Pastor', recopilada por Patricia Chavarría en Concepción.

(2) Las Cármenes: 16 de julio, Virgen del Carmen, es costumbre en Chile poner como segundo nombre o primero, los del santoral a fin de obtener la protección de ellos. Así también dichas personas celebran familiarmente este día; aún se celebra "novena del santo" con rezos, cantos, comida y fiesta final al noveno día coincidiendo con la fecha calendario. Esta Novena y Fiesta es auspiciada por el poseedor del nombre y sus familiares.

(3) Hacer la fiesta: la cantora ameniza la reunión en un proceso que va ascendiendo en alegría por la distribución que hace de su repertorio.

La inhumana

REFALOSA RECOPIADA POR VIOLETA PARRA DE DOÑA FLORENCIA
DURAN. EN ALTO JAHUEL, BUIN. 1955.

El lunes por la mañana
saliendo a pasear Inés
me encontré con la inhumana
dije postrado a sus pies.

ESTRIBILLO:

- Señorita si me admite
el corazón le daré
y me contestó enfadada
hoy día no puede ser
mañana al anochecer.

El martes segundo día
en su puerta me paré
muy contento muy afable
muy alegre muy cortés.

. . . .

El miércoles por la tarde
saliendo yo del café
iba con su madre al lado
ay de mí si le diré.

. . . .

El jueves a medio día
saliendo de trabajar
al encontrarla me dijo:
- Señor, déjeme pasar.

. . . .

El viernes por la mañana
en su puerta me paré
hasta llegar a decirle:
- Lo prometido de ayer.

. . . .

- El sábado de ocho siglo
se permite trabajar
bajo la Iglesia Romana
el domingo a descansar
caballero vaya a andar.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

mediados de 1800 en Chile (SIC)". Carátula disco "Canto y Guitarra", El Folklore de Chile, Violeta Parra, ODEON.LDC, 36019.

No obstante es un Romance, aparece con el N° 137 y con el nombre de 'La Semana del Pretendiente', en "Los Romances de América y otros estudios", de Ramón Menéndez Pidal, en su capítulo el Romancero Judío-Español, Ed. Espasa-Calpe Argentina S.A., Quinta Edición, 1948.

Existe otra versión, don Ramón Laval la incluye como canción en "Contribución al Folklore de Carahue".

En Santa Amalia

RECOPIADO POR GABRIELA PIZARRO DE HECTOR VALDES,
DE TALCAHUANO. EN SANTIAGO. 1966.

En Santa Amalia vive una niña
tan pura y bella como un jazmín
ella solita se mantenía
cosiendo ropas para vivir.
A los diez años la pobre niña
sin padre y madre sola quedó
sin más amparo que un mal hermano
que un mal hermano sin corazón.
- Hermana, hermana -le dijo un día-
ay hermanita del corazón
por tu hermosura estoy medio loco
y tu marido quiero ser yo.
- Hermano, hermano -le dijo ella-
hermano, hermano sin corazón
antes prefiero perder la vida
ante un hermano manche mi honor.
El mal hermano sacó un revólver
y en el instante le disparó
dándole un tiro en los sentidos
que todo el cráneo le destrozó.
Por ahí preguntan ¿quién habrá sido?
luego pregunta la autoridad
vinieron gente de todas partes
a ver el crimen de este lugar.
Al pobre joven lo toman preso
y al juez le niega que él la mató
a una criada la solicitan
y a él lo sueltan de la prisión.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

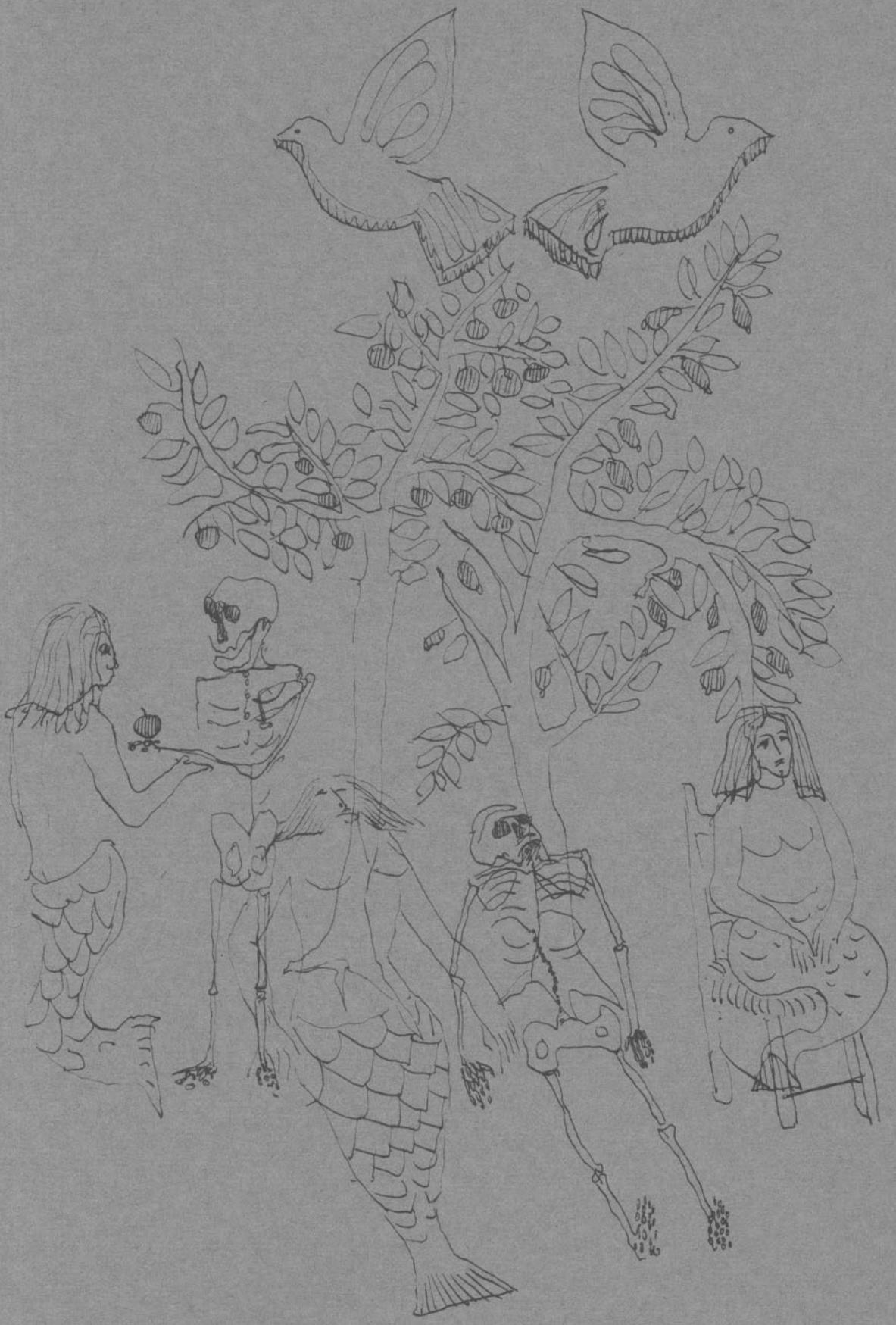
REFERENCIA:

Lo escuché cantar como vals en fiestas populares en el pueblo de Lebu; debido a mi corta edad, 1936 al 38, no retuve la letra. Más tarde llegó al Conjunto Millaray un integrante proveniente de Talcahuano, Héctor Valdés; me enseñó la versión que incluyo en esta colección; lo había aprendido por tradición familiar y lo cantaba acompañándose de guitarra; decía haberlo oído y visto bailar como vals en las ramadas y fiestas populares de su lugar de origen.

Existen muchas versiones de 'En Santa Amalia' en Chile. La gente de Lebu, identificaba Santa Amalia con la barriada obrera ubicada en las cercanías del Pique Amalia, yacimiento carbonífero de mi ciudad natal.

Este Romance se conoce también en México. Según Joaquín Díaz, se trata de un Romance español difundido en la voz de los ciegos ambulantes vendedores de pliegos y que habría llegado, inclusive, a los pueblos de Africa.

Romances Chilenos

La leona

RECOPIADO POR JUAN ESTANISLAO PEREZ ORTEGA DE LA SEÑORA
FLORENTINA SALDIVIA. EN CHILOE. 1975.

Agradable señorita
cogollito de congona (1)
aquí le voy a explicar
la décima 'e la leona (2).
La leona fue la perdida
que de ella no había consuelo
se la tuvieron que pillar
merendándose un cordero.
El perro como ligero
al tiro se la encontró
entonces ella se subió
en un palo de canelo (3).
Todo el pueblo se juntó
a quién le iban a dar la muerte
entonces ella declaró
y declaró de esta suerte:
- Yo he comido veinte potrillos
fuera de terneros
entre ovejas y corderos
yo he comido ciento veinte.
De cabritas no digo nada
porque es una bagatela
que apañándome una cabra
no tengo para una muela.
Cuando voy a los currales
mis ojos parecen velas
y disparan (4) los animales
en verme que voy tan fiera.
Aunque soy un animal
también tengo mi destino
venga la muerte y vino
que aquí me han de fusilar.
Agradable señorita
cogollito de betarraga
los bueyes para enyugarlos
con la correa se amarran.

(1) Congona: *peperomia inaequalifolia*, planta de propiedades medicinales originaria del Perú.

(2) Leona: puma; *felis concolor*.

(3) Canelo: *drimys winteri*, árbol sagrado de los mapuches.

(4) Disparan: huyen.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, sin acompañamiento.

MELODIA:

The musical score consists of four staves of music in B-flat major. The first staff, labeled 'A', starts with a 2/8 time signature and contains a sequence of eighth and quarter notes. The second staff, labeled 'B', begins with a 2/4 time signature, includes a fermata over a note, and continues with eighth and quarter notes. The third staff, labeled 'C', starts with a 2/8 time signature and features eighth and quarter notes. The fourth staff, labeled 'D', begins with a 3/8 time signature and concludes with eighth and quarter notes. The key signature remains consistent throughout with two flats.

REFERENCIA:

Piti, así llamaban a la señora Florentina Saldivia, esposa de José Concepción Bahamonde (Canahue) famoso cultor folklórico chilote de Dallico; cantor de mucho prestigio por su repertorio de periconas, chocolates y cuecas. Florentina, en cambio, aportaba al repertorio familiar gozos y corridos. Alegre y buena bailarina de las danzas que cantaba su marido, trabajó junto a él cultivando la tierra hasta su fallecimiento en 1977.

La lechera

VERSOS RECOPIADOS POR VIOLETA PARRA DE UN POETA
POPULAR DE PUENTE ALTO. 1954.

- No porque yo sea lechera
y no tengo más amparo
que el calorcito 'e la leche
cuando yo la estoy sacando.
Voy a entregarle la vida
que poca me va quedando
no porque es suya la tierra
todo lo que estoy mirando.
Pero patrón si hoy no puedo
ir por mis pies al establo
me está dando vuelta el mundo
y casi me estoy quemando.
- Tengo que hacer una entrega
me están faltando las manos
-estas fueron las palabras
que contestó el hacendado.

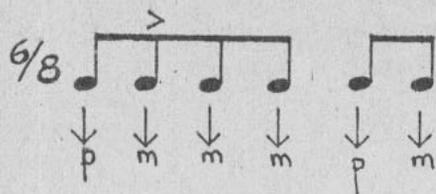
Sin embargo la lechera
por no perder su trabajo
empezó a ordeñar La Pinta
con los ojos entelados.
Pero al manear La Clavela
cayó muerta en el establo
dicen que el patrón pa'l pueblo
arrancó muy asustado.
Para todos los que me oyen
cogollo de enredadera
aquí les conté la historia
de esta valiente lechera.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Segunda Alta.

REFERENCIA:

Los versos fueron recopilados por Violeta Parra de un poeta popular, probablemente Isaías Angulo de Puente Alto o Agustín Rebolledo de Casas Viejas, ambos lugares cercanos a Santiago.

Violeta preparaba su segundo viaje a Europa; en ese tiempo, fui a su casa para ayudarle en los preparativos de maletas y cosas que que llevaría en su salida. Dejô en el patio una cantidad de papeles arrugados y nos dijo a Héctor Pavez y a mí que barriéramos y quemáramos todo; los recogí y guerdé por muchos años, hasta que fueron ordenados por los integrantes del Conjunto Millaray. Hace poco tiempo un trabajador de la ENDESA, Empresa Nacional de Electricidad, que estudia folklore, los empastó y puso como título "Gracias Violeta". Son actualmente dos libros de consulta y estudio. 'La Lechera' era uno de los tantos versos, facilité su texto para una exposición y los extraviaron. Con una melodía de la zona de Puente Alto lo canto en mis recitales; también fue grabado en el cassette del sello Alerce: "Canciones Campesinas".

El joven ahogado

RECOPIADO POR MARCELO ANGULO DEL CANTOR DANIEL BELTRAN.
EN LAGO RANCO, VALDIVIA. 1977.

Gracias a Dios y la Virgen
de entendimiento sobrao
para contar y decir
de este joven mozo ahogado
que para el río giró (1)
con su hermano desgraciado.
Luego que llegan al río
luego tratan de bañarse
empiezan a desnudarse
donde peligro no hayase.
Luego que se vio en honduras
suplica a Dios verdadero.
- Adiós hermano querido
esto será mi postrero
que me vengán a buscar
las aguas me sumergieron.
Allá salió el caballero
muy triste y apensionado
esos caminos donde iba
con lágrimas lo ha regado.
Luego que llegan a casa
también con la maire habló.
- Mamita cría valor
que ya mi hermano murió.
La madre de que supo esto
un gran desmayo le dio
después con ver el cuerpo
donde no se consoló.
- Ayer te vide pues hijo
con gusto y arregocijado
ahora aquí te estoy viendo
con dos luces por costado.
Rosauero se llama el muerto
Burgos por el apellido
las piedras si con ser piedras
lo han llorado y lo han sentido.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

(1) Giró: se dirigió.

El Huaso Perquenco

RECOPIADO POR JULIO VICUÑA CIFUENTES DE LORENZO NEIRA*.
EN SANTIAGO. 1912.

Allá va el Huaso Perquenco (1)
en su caballo alazán
ocho soldados lo siguen
y no lo pue'en alcanzar.
Tres muertes 'icen que debe
al golpe de su puñal
uno era un rico avariento
con cara'e necesidá'.
L'otro un hermano traidor
que lo vino a denunciar
y también una mujer
que lo querida engañar.
Corran, corran los soldados
corran, corran sin parar
yo sé q'al Huaso Perquenco
ninguno lo va'lcanzar.
A media noche llegó
cerca de la Rinconá (2)
a la casa de un compadre
allí fue a desensillar.
- Que se levanten las niñas
que se levante mi ahijá'
que aquí está el Huaso Perquenco
p'escuchar una toná'.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

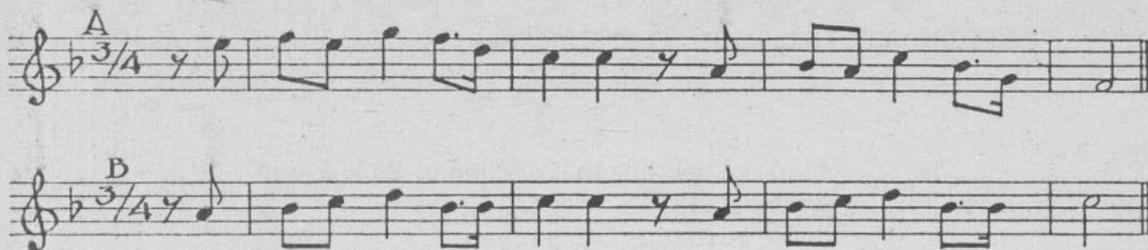
(*) Lorenzo Neira, de 38 años, lo aprendió en Traiguén, provincia de Malleco.

(1) Huaso: campesino rústico, hombre decidido y audaz, pendenciero y ruidoso. "Los atributos del Huaso, caballo, puñal y lazo", según el Diccionario de Chilenismos de Samuel Román.

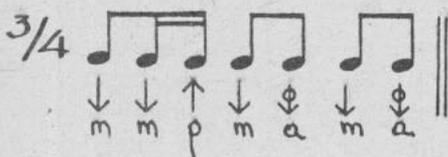
Perquenco: de Perkiñ y Co. Perkiñ, barbas vegetales, en este caso lamas, algas verdes que crecen en el agua dulce, los filamentos en gran número cubren grandes extensiones de arroyos, estanques, lagunas; les llaman también "pelos vivos". Co, es agua. Es decir, Perquenco sería: Agua con Lamas.

(2) Rinconá: rinconada, ángulo entrante en la unión de dos lomas.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

Violeta tomó el texto de este Romance de la colección de Julio Vicuña Cifuentes, "Romances Populares y Vulgares", editado en 1912, y le puso música.

Le atrajo, tal vez, esta sintética presentación de un bandido campesino chileno, legendario o no, habitante de lo que una vez fuera "la frontera" desplazada sucesivamente hacia el Sur.

Dice mi amigo Max (3): "...aparece el bandido como el hombre valiente que castiga la avaricia, la traición y el engaño. El Romance revela también la identificación del pueblo con el bandido, y la acogida que le brinda en medio de las persecuciones".

(3) Max: Maximiliano Salinas, "Bandolerismo Rural y Sabiduría Popular y Campesina del Siglo XIX".

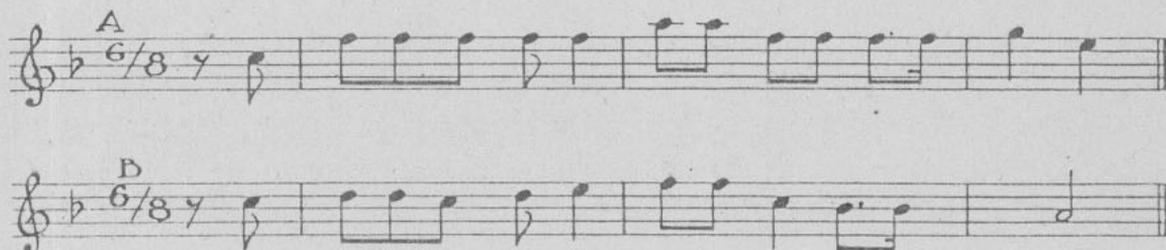
El chercán y la chercana

RECOPIADO POR JUAN ESTANISLAO PEREZ ORTEGA DE
FILOMENA MOLINA. ANGOL. 1979.

Salió el chercancito un día, ay que sí - ay que sí,
a pasear por los desiertos, ay que haré yo,
s'encontró con la chercana, ay que sí - ay que sí,
que le'a salido al encuentro, ay que haré yo.
- Señorita -le decía-, ay que sí - ay que sí,
siempre con usté me encuentro, ay que haré yo,
si usté me diera permiso, ay que sí - ay que sí,
le diría lo que siento, ay que haré yo.
- Vaya mañana a mi casa, ay que sí - ay que sí,
mire que a comer lo espero, ay que haré yo,
como me diga que vaya, ay que sí - ay que sí,
para tenerle un consuelo, ay que haré yo.
Llegó el chercán de visita, ay que sí - ay que sí,
sirvieron el bizcochuelo, ay que haré yo,
y la chercancita andaba, ay que sí - ay que sí,
que no pisaba en el suelo, ay que haré yo.
Acabaron de comer, ay que sí - ay que sí,
arriaron el pabellón (1), ay que haré yo,
- acuéstese usté a la orilla, ay que sí - ay que sí,
yo me acostaré al rincón, ay que haré yo.

FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

MELODIA:

(1) Arriaron el pabellón: fueron a dormir.

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Por común.

REFERENCIA:

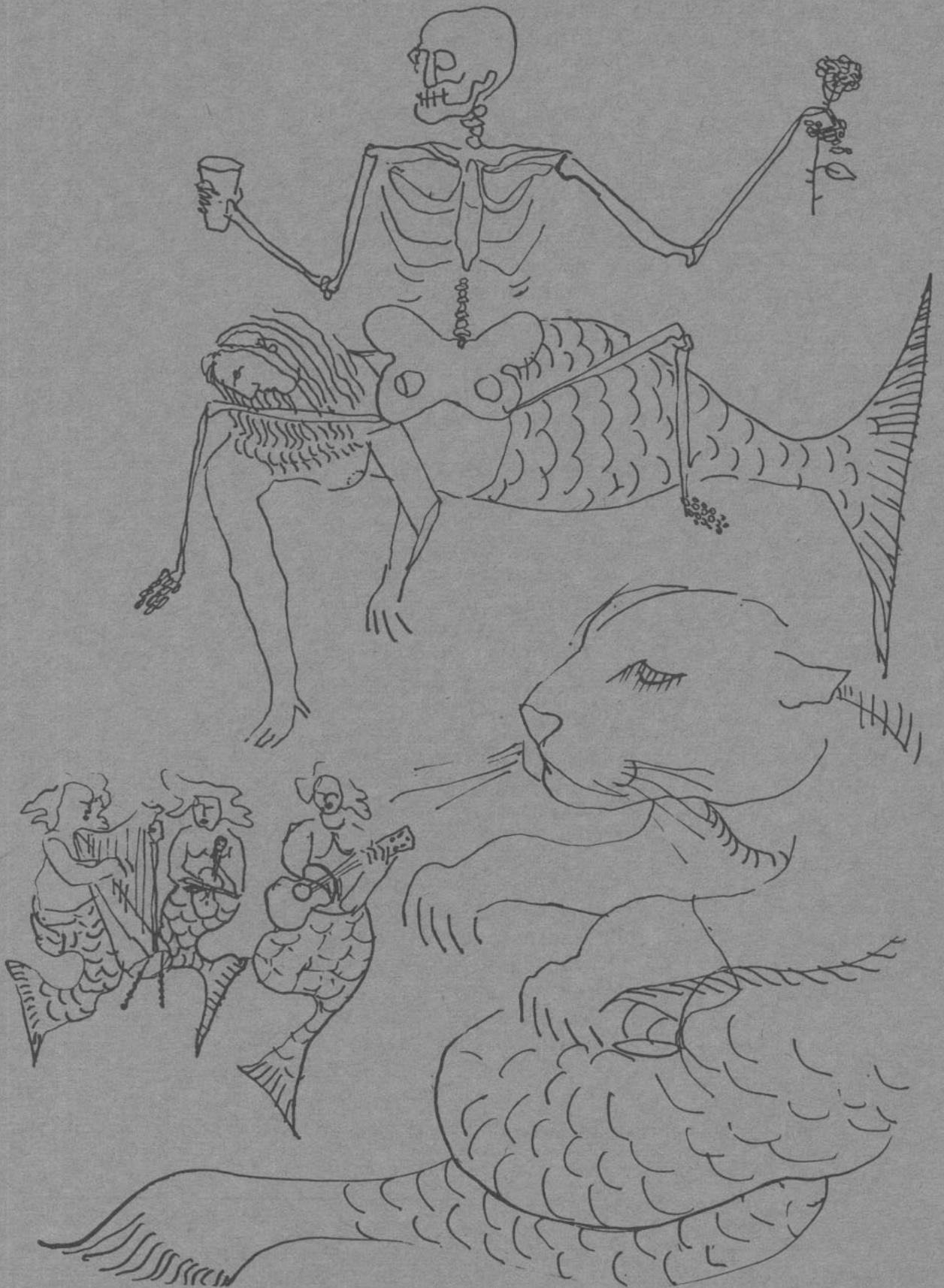
Me dice Juan, que incluyamos esta tonada en los Romances chilenos creados en base a los españoles. Los pajaritos (2) se presentan aquí humanizados, o las personas actúan maravillosamente con las características de las avecitas que los representan. Su versión primitiva cantada, lleva acompañamiento chicoteado, clásico toquío en Chile para recibir novios.

No obstante, mi interpretación tañada está sugerida por la observación de un personaje popular en un restorán (3) del barrio Independencia de Santiago, en los años 1959-1960, que entonaba un canto parecido y de texto picaresco golpeando sobre una de las mesas y donde los oyentes animaban con palmoteos y risas.

Una grabación de Los Huasos de Chincolco y J. Martínez (Disco Nacional 78 R.P.M. N° 88524-B), popularizó este tema.

(2) Chercán: Tal vez el chercán común *Troglodytes Musculus Chilensis* Lesson, porque es difícil que se refiera al chercán de las Vegas *Cistothorus Platensis Hornensis* Lesson de costumbres ocultas, poco visto o conocido. "Son avecitas inquietas y simpáticas, paseando continuamente de rama en rama por entremedio de los matorrales en busca de los diminutos insectos que constituyen su único alimento" ('Aves de Chile'. Goodall, Johnson, Philippi. I.1. 1946).

(3) Restorán: Restaurant.

El asesinato de Eleno

RECOPIADO POR GABRIELA PIZARRO DE DOÑA AUDOLIA HERNANDEZ,
DE 90 AÑOS DE EDAD. EN NIBLINTO, CHILLAN. 1968.

Salió Eleno de su casa
como que está amaneciendo,
la mujer quedó pensando
cómo quitarle la vida.
- El como yo lo sabía
con su prole fue a su casa,
luego llegó mi marido.
De que se quedó dormido
él se le carga (1) a los pies,
y ella a la cabecera
con un puñal en sus manos.
- Déjeme querida esposa,
déjeme pedir perdón:
a verle la cara a Dios (2)
de un acto de contricción.
¡Qué corazón de mujer!
Tanto que le suplicaba.
Y lo empieza a degollar
como 'egollar un cordero.
Lo agarraron con valor
y lo tiraron al río
en víspera del dieciocho
y salieron a pasear.
- ¡Póngale chicha, señora!,
porque Eleno no ha llegado.
- Ahora, Panchito, ahora
vamos a tomar sin cuidado.
- ¡Póngale chicha, señora!,
porque Eleno no ha llegado.
Llegó luego un capataz
preguntó por su marido.
- Po' aquí pa'llá salió
no sé por 'onde habrá ido.
Le pregunta el capataz:
- ¿Y esta sangre que hay aquí?
Le responde con buen zaire (3):
- Unas aves que maté.

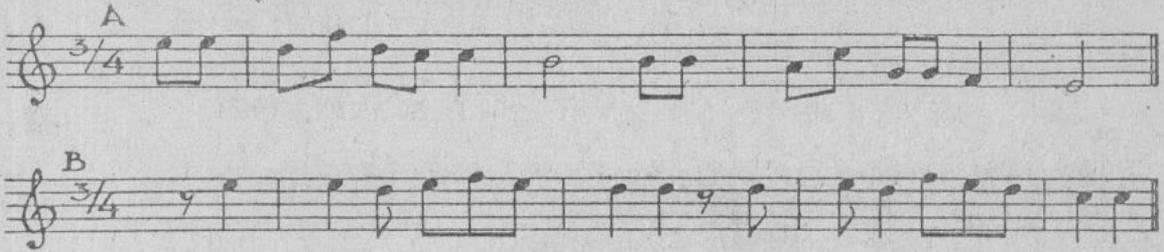
FORMA DE INTERPRETACION: Cantado, con acompañamiento de guitarra.

(1) Carga: ataca, acomete.

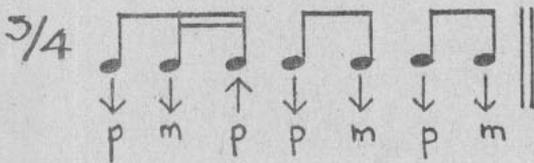
(2) Verle la cara a Dios o prepararse para la muerte.

(3) Zaire: zaine, zaino, zainoso: traidor, falto, poco seguro en el trato.

MELODIA:

RASGUEO:

AFINACION GUITARRA: Tercera Alta.

REFERENCIA:

Doña Audolía Hernández, vivía en Niblinto, cerca de Chillán; cantaba y tocaba guitarra. Conservaba cancioneros y liras populares (4). También "Sacaba" (5) versos, como uno contra las alzas de precios. El año 1968 tenía más o menos 90 años de edad. Se veía muy lúcida y trabajadora. Salía a todas partes y gustaba de saber las noticias.

(4) Juan Uribe Echevarría, en "Tipos y Cuadros de Costumbres en la Poesía Popular del Siglo XIX", señala que: "Hacia 1866, o tal vez un poco antes, aparecen las primeras hojas de poesía firmadas por los vates del pueblo" (poetas populares en décimas); "las primeras hojas eran apaisadas, de 26 cm por 35 cm, contenían por lo general, tres o cuatro glosas de carácter patriótico". Posteriormente los temas fueron ampliándose y necesariamente debieron incluir sucesos violentos, verídicos o no, de interés popular. Desaparecidas las Liras Populares, fueron reemplazadas por los Cancioneros; editados como las antecesoras, precariamente. Estos se diferenciaban, de las liras, por la inclusión cada vez más abundante de textos de canciones de moda en lugar de décimas.

(5) Sacaba: compañía.

Romance del joven guerrero Mapuche

AUTOR: MARCELO ANGULO. SANTIAGO. 1985.

- Tengo yo un pueblo, madre
con el cual debo luchar
son mapuches mis hermanos
a los que voy a buscar.
Se encuentran hoy esparcidos
por la tierra y por el mar.

- Hijo mío ve tranquilo
que algo se te ocurrirá.

- Ha de darme bendición
con el vestuario y el pan
que por los mapuches
yo los voy a encontrar.

En cuanto lo vio alejarse
la madre rompió a llorar
por el hijo que se ha ido
sin saber si volverá.

Con guerreros de su pueblo
se ha encontrado y ahí va,
con la sonrisa ancha
y ha sentido su verdad.

Pobrecito del mozuelo
que ha querido ir a pelear,
con heridas que le han hecho
ha caído al batallar.

- Qué viva el Mapuche unido
así nadie lo vencerá.

Su cuerpo ya enterraron
muy cerquita de la mar.
En la tierra donde han puesto
su cuerpo a descansar
a brotado una vertiente
más clarita que la mar,
y dicen que de ese día
ha nacido un copihual (1)
donde se posan palomas
para ir a conversar.

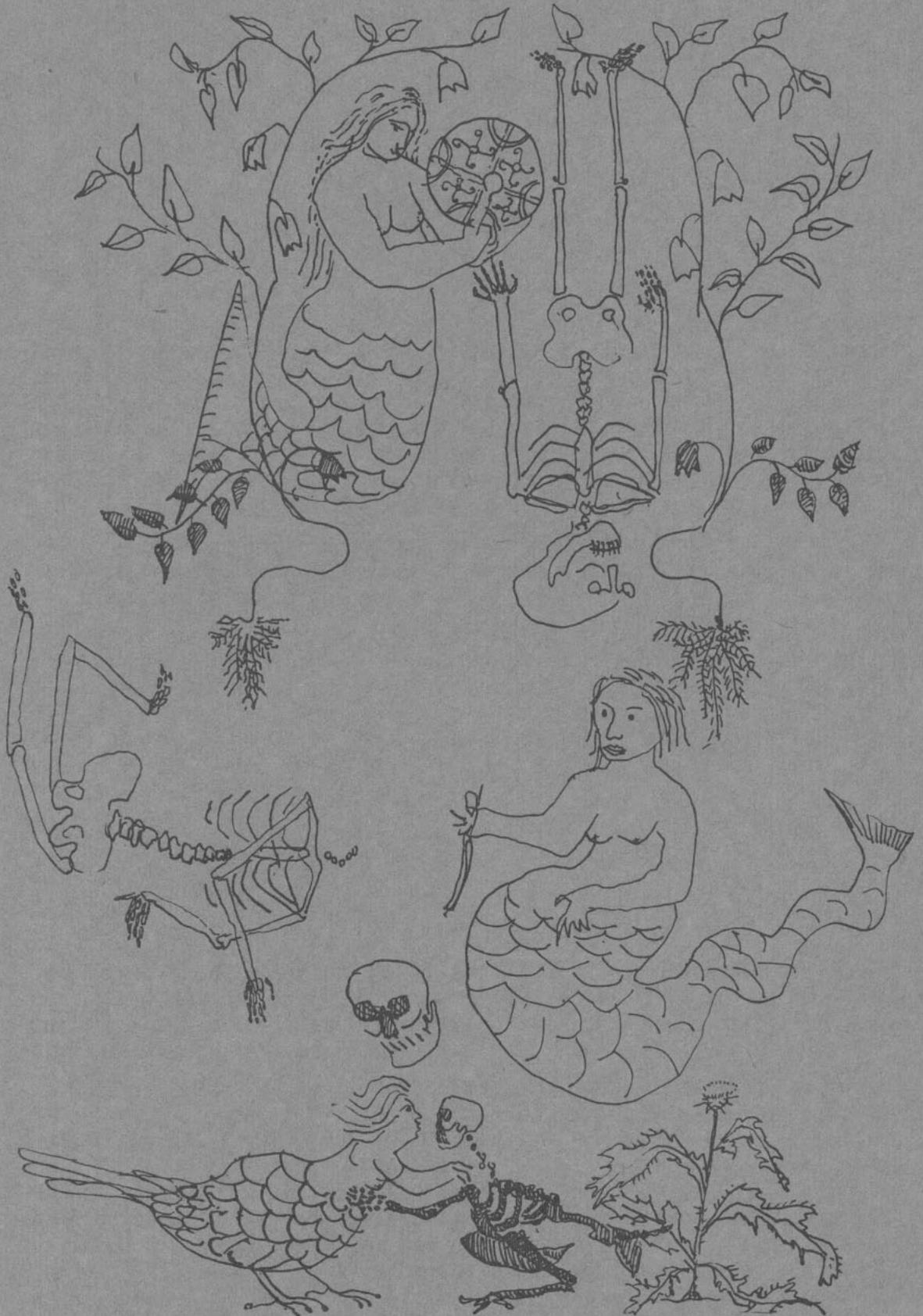
Pasó por ahí un arriero
que ha oído su hablar.

- Esperamos al mozuelo
que luego va a cantar.

Y a través de la vertiente
se le oyó del más allá:

- Qué viva el Mapuche unido
así nadie lo vencerá.

(1) Copihual: copihue, copihuera: lapageria rosea, enredadera de flores rojas grandes, bayas comestibles; los tallos llamados voqui copihue sirven a los mapuches para hacer canastos.

Algunas consideraciones

PRIMERA

- Es evidente la vigencia del Romance, no obstante es curioso cómo tomamos conciencia de su existencia. Personalmente me asombré de la pronta popularización de una versión mexicana de la 'Esposa Infiel' que con el nombre de "Andándome yo paseando", se difundió a través de las radioemisoras en Chile (1964), hasta el hallazgo y grabación de la versión del mismo que conocimos en Minas del Prado (1968). Entonces comprendí la versión mexicana se popularizaba sobre una base cultural pre existente.

Una posterior introspección me permitió reconocer otros que había aprendido, sin saberlo, a través de mi participación en la cultura folklórica chilena.

Pienso que no sólo me ha sucedido a mí, 'La Inhumana' vine a reconocerla como Romance después de la lectura de un texto de Menéndez Pidal, pero fue publicada por Violeta mediante grabación cantada en 1958 y, aunque existen ediciones sobre Romances en Chile posteriores, no se cita esta versión; más aún, 'Los Mandamientos' los reconocí como Romance, en 1984, después de leer los trabajos de Joaquín Díaz.

SEGUNDA

- Es innegable la condición de "Ejemplo" del Romance. Cuántas veces no he encontrado casos de mujeres que ante el abandono de sus maridos, esperan fieles su regreso como encarnando o refrendando el contenido de 'Estaba la Catalina' (la esposa fiel).

Como la cultura folklórica, entre otras cosas, afirma y niega, todo el mundo celebra festivamente la burla del hombre por la mujer como en 'Catalinita' (la esposa infiel).

- Otras veces se traba con la leyenda, creyéndolos como reales, soñándolos como verdaderos, verbigracia 'Voces daba un Marinero', validado por el caso milagroso sucedido en el mar, a su vez un texto mítico para justificar nuestras acciones y que tenemos en el arsenal de las fábulas folklóricas, para orientar y comprender nuestras conductas.

- Cierta amiga vió la magnífica representación de 'Blanca Flor y Filumena' por la Agrupación Folklórica Chilena; antes del final, se retiró conmovida diciendo: -Esa soy yo, yo soy hija de Filumena -por un caso sucedido en su familia.

En otra ocasión, a manera de recordar el tema, canté 'La Dama y el Pastor' a una mujer en el campo. Finalizado me dijo con gran sentimiento: -¿Sabía usted que el pastor se arrepintió?, y cuando quiso volver a conversar con la Señora, entonces ella lo rechazó; él vino varias veces y no hubo caso, ella ya había cambiado.

En Osorno me contaron este caso:

"Una señora casada con un guardabosque, que ganaba poco dinero, lavó ropa ajena para ayudarse. Su marido llega una tarde y la encuentra planchando ropa de hombre, sobre la silla más ropa plegada.

- El pregunta, ¿de quién es esta chaqueta?
- Me la mandó a lavar un cliente.
- ¿De quién es este pantalón?
- También es de él.
- ¿Y esa camisa que planchas?
- También es de él.

Entonces la mató de un hachazo".

La gente del lugar lo cuenta. Si el relato es legendario, podría ser la exposición en prosa del clímax del Romance 'La Esposa Infiel' o la versión que presento: 'Qué bonita que sos niña'; y, si hubiese sido real, el relato podría estar aderezado con elementos tomados del Romance.

- En todo caso, el argumento del Romance es sugerente para sus usufructuadores. He aquí otra experiencia; en la Navidad de 1980, enseñé 'El Naranjel' (la fe del ciego) a un grupo de trabajadoras de casas particulares de Viña del Mar, me lo pidieron como parte de las actividades artísticas de su Sindicato. La jefe de grupo, de origen campesino, interpretó el contenido del Romance así:

"La Virgen y su Hijo simbolizan la madre que existe en Chile, huyendo de la represión para esconderlo, sufre muchos tropiezos con tal de huir y salvarlo.

El hijo tiene hambre y sed, es la angustia y fatiga que produce la persecución actual.

La Mujer y el Hijo llegan donde vive un rico, una casa grande, en la quinta se divisa la fruta. Es la solución de los problemas.

Un Ciego la cuida, un hombre pobre cuidando los intereses del hombre rico. El Ciego es no vidente porque desconoce los problemas de la gente que huye, ignora el sufrimiento, tal vez no los comprende, ni los imagina, es la incomunicación.

El diálogo de la Mujer, su Hijo y el Ciego, contando su problema y pidiendo auxilio es el reclamo de la solidaridad.

Se produce el Milagro. Lo portentoso está en el entendimiento y comprensión, la relación entre dos personas de una misma clase, la igualdad produce el vínculo, nace la solidaridad.

La quinta con frutas es entonces el motivo principal de la Fiesta de Navidad; es abierta, también el palacio, los hijos de las empleadas domésticas, entran y participan de una mesa adornada con frutas, juguetes, gorros de fiesta, pitos y cornetas, chocolate con leche".

De esta manera quisieron también representarlo, transformando el Romance en un auto sacramental.

T E R C E R A

- Me llama la atención, en la diversidad de temas que toca el Romance, la presencia de los que se refieren al incesto. Parece que en el trasplante de la cultura hispana, la preocupación por normar la formación de la familia de acuerdo a las concepciones europeas hizo retener ostensiblemente estos Romances: No a la familia ciclópea (1), expresada a través del autoritarismo sexual del padre sobre 'Delgadina; no a la poliginia sororal (2), forma de organización familiar Mapuche, que se desacredita a través de 'Blanca Flor y Filumena'; no al incesto entre hermanos, 'En Santa Amalia' aparece una reelaboración de Amnón y Tamar. Y se extraña un Romance de relación incestuosa madre-hijo. ¿Estará omitido el Complejo de Edipo en el romancero?

No obstante estos casos de enlace aberrante, se presenta hasta en la actualidad en nuestra sociedad, según sabemos por la prensa.

- El Romance se encarna en la realidad folklórica chilena, tanto que su formato es utilizado en creaciones para volcar percepciones, sentimientos e inquietudes propias; así, pareciera generar las tonadas, corridos, vales, similares al Romance español. En unos casos, para referirse a animales humanizados, otros para relatar acontecimientos trágicos y, por último, para referirse a problemas sociales: 'El Huaso Perquenco', 'La Lechera', 'El Joven Guerrero Mapuche'; entonces el Romance en Chile plantearía rasgos heroicos (3) que por olvido de los Romances Tradicionales españoles

(1) Familia Ciclópea. Denominación de Atkinson para una supuesta organización familiar de una teórica horda primitiva propuesta por Freud, "un macho adulto y fuerte que vive con un harén y con sus hijos hasta que estos llegan a la pubertad. Entonces los expulsa de la horda y, mientras puede, continúa siendo el único señor del harén". Citado por Geza Róheim en 'Psicoanálisis y Antropología: Sociedad, Cultura y Psicoanálisis de Hoy', Ernest Jones y otros, 1958, Buenos Aires, Argentina.

(2) Poliginia Sororal. Matrimonio de un hombre y varias mujeres. "Cuando pueden llevar muchas hermanas juntas por mujeres lo quieren más, que llevar mujeres que no son parientes entre sí, y esto es conforme a sus leyes". Mariño de Lovera Siglo XVII; citado por Horacio Zapater en 'Aborígenes Chilenos a través de Cronistas y Viajeros', 1978, Santiago, Chile.

(3) Hay "...en el Romancero entronque con la poesía heroica...que cantaba hazañas históricas o legendarias para informar de ellas al pueblo...perduran en el Romancero multitud de figuras de la vieja epopeya nacional: Bernardo del Carpio, que pelea por la libertad de su padre y por la liberación de su pueblo; el Conde Fernán González, que revuelve airado su caballo, salpicando al rey con el agua y la arena del vado de Carrión". ('Flor Nueva de Romances Viejos'. Menéndez Pidal. 1962. Buenos Aires, Argentina).

estaría faltando, la carencia sería suplida por estas creaciones, el carácter épico del Romance estaría siendo reinterpretado. ¿Cuántos de estos Romances chilenos existen?, a lo menos he oído de dos que, sin embargo, no los he podido encontrar para documentarlos, la 'Canción de Pichipellahuén', sobre los sucesos acaecidos en ese lugar, y el 'Corrido de la Masacre del Salvador', acerca del ametrallamiento del local sindical.

C U A R T A

- El Romance por su vitalidad, por su uso, se infiltró en distintas expresiones musicales. Melodías sin acompañamiento instrumental, rondas, tonadas chilenas, refalosas, corridos y valeses. A cada forma musical se coló, resultando un mosaico de sonos y ritmos. Especialmente interesantes son aquellos que utilizan guitarra afinada "en transporte", por su conmovedora armonía: 'Qué Bonita que sos Niña', 'Tonada del Conde Lino', 'El Joven Ahogado', 'La Lechera'.

Es indudable que en la selección y mezcla de estas características musicales, tienen activa participación los intérpretes que gustan de la música folklórica. Violeta lo hizo con 'Casamiento de Negros', en una versión musical distinta de la que muestro; también con 'El Huaso Perquenco'. Personalmente, lo he hecho con 'La Lechera' y 'Catalinita', y creo que hemos seguido así una costumbre folklórica nuestra.

Esta variedad de tratamientos musicales pareciera ser otra de las causas de la persistencia del Romance.

Q U I N T A

- Con respecto al Romance chileno todo está por hacerse, su caracterización, su definición, su repertorio, porque el Romance como recurso estilístico es tan fuerte que ha influido en otras formas poéticas, como la cueca. Este es un ejemplo:

En la Laguna Redonda
muy cerca del matorral
mataron a Petronila
por quitarle el diente de oro.

Retamal y Carrillo
'tan prisioneros
por el asesinato
que ellos hicieron.
Que ellos hicieron sí
dice Carrillo:

- Se encuentra el diente de oro
en el presidio.

Se fue pa' la otra vida
la Petronila.

Este y otros casos (décimas por ejemplo u otras canciones narrativas) que, sin ser Romances, podrían estar usando los referidos recursos estilísticos de relato y diálogo, hacen necesaria una correcta discriminación, entre lo que es y no es Romance chileno derivado del español.

S E X T A

- No sólo estaríamos siendo portadores no concientes del Romance, sino además no nos hemos dedicado al estudio con profundidad. Claro que en las condiciones que nos ha tocado vivir, difícilmente podríamos haber hecho otra cosa.
- Pienso que faltan recolecciones exhaustivas de Romances que nos puedan completar los inventarios ya existentes. Estos períodos de búsqueda deberían de abarcar necesariamente todo el territorio y sus correspondientes estratos sociales, un trabajo de nunca acabar, que deberíamos encararlos por pequeños sectores o microregiones. Más aun, existen otros asuntos interesantes de indagar: ¿Cuáles serán las variantes de 'Delgadina' o 'Blanca Flor y Filumena'? ¿Cómo se distribuirán estas variantes en el espacio de nuestro territorio? Sería interesante conocer esto para una percepción más tangible de nuestra geografía folklórica.

Anexos

AEP AUTOEDICIONES
POPULARES

TALLER LICAN-RUMI