

1)

CULTURA MESTIZA

-El Romanticismo Musical En América-

Oscar Augusto Berengan

S.S. de Jujuy

19-7-2021

Representante de COFFAR por la provincia de Jujuy

Breve Síntesis y Comentario Introductorio:

Yaravíes, Tristes, Estilos y Milongas: Formas musicales del norte y del sur, muy antiguas que el tiempo y los cantores las fueron desechando de sus repertorios. Tal vez, un cierto grado de dificultad a la hora de abordarlos. Tal vez, la influencia de nuevos géneros del campo popular, ávidos de sonidos amplificados y demás parafernalias visuales poco a poco e irremediabilmente, las fueron acallando. Ausencia total de elementos de percusión, para abordar dichas formas. Solo el cantor y su guitarra criolla, una simbiosis ideal. El que canta es el mismo que elabora sus arpegios, acordes, rasgueos y punteos; para montar sobre ellos, su voz. Una interrelación entre instrumento y cantor, transformada en una sola imagen y en un único sonido, Dos mitades indivisibles de algo que finalmente sería una pena grande, separar. Así era antiguamente, cuando los troveros iban de chichería en chichería, de tablado en tablado, de pulpería en pulpería.-.

.....

Orígenes del Romanticismo:

Puede afirmarse que dicho movimiento el cual, cubrió gran parte del continente europeo, abarcó todas las áreas de la cultura y tuvo como motores iniciadores Gran Bretaña y Alemania. Dos vanguardistas para entonces de los avances en la Ciencia y la Tecnología, de ahí que evidentemente, dicho movimiento surgió como una abierta resistencia contra los excesos del Clasicismo y la Ilustración. De modo que los sentimientos jugaron su capital importancia al manifestarse y como una fuerte impronta, se manifestarían en casi todas las áreas de la cultura occidental moderna: Filosofía, las artes plásticas, la literatura, la música y hasta la Política en el período comprendido entre 1770 y 1880.

El Romanticismo Musical en Europa:

Fue así como en la Música y su más inmediato aliado: la Literatura, según la temática que nos ocupa, surgieron dos perspectivas: la estética, entendiendo al Romanticismo como movimiento de especulación filosófica y la relación entre la cultura y la composición musical. A su vez, la difusión de las ideas románticas tuvo como consecuencia un fundamental cambio de paradigma, transformando así el status de la música a partir de sus compositores, emblema. A ello debe incorporarse aspectos relacionados con la historia, el Folklore, el exotismo y el pintoresquismo. Así mismo, surgió con una carga referencial muy fuerte la idealización de la naturaleza, significando todo ello una carga simbólica afín, en la inspiración de sus cultores. Podemos citar algunos nombres como los más importantes compositores: Chopin, Wagner, Litz, Schubert, Schumann, Mendelshon, Litz, Verri, Paganini, etc. Junto a sus composiciones más celebradas: Nocturnos y Estudios de Chopín, Novena Sinfonía de Schubert, la Campanella de Litz, el Anillo de Nibelungo de Wagner, etc.

El Romanticismo Musical en América:

Hasta la llegada de los españoles al nuevo continente, la música pre colombina, se manifestaba a través de la escala pentatónica (5 notas) y al respecto se desconocía la presencia de los cordófonos, siéndola la familia de los percusivos y los aerófonos los instrumentos por los cuales se expresaban musicalmente, los pueblos indígenas. En realidad para referirnos a la cultura Inca y su vasta zona de influencia en el sur del continente americano, nos circunscribiremos a las culturas recostadas sobre el cordón andino, tomando como ejes referenciales, el epicentro del Cuzco al norte y la región pampeana, al sur. Dentro de esta vasta zona de influencia se ubican en la actualidad, los territorios de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y parte de Colombia, ellos representan aspectos más o menos comunes. Aquí se torna valiosa la presencia de la Ciencia, con el fin de ir dilucidando las cuestiones

atinentes a los pueblos precolombinos y su música. Al respecto es dable consultar la opinión de la eminente Musicóloga Argentina, Isabel Aretz –Thiele: “*Nuestro hombres de ciencia disponen de tres medios para estudiar las culturas precolombinas. Uno es recurrir a las tribus sobrevivientes otro, el de realizar excavaciones arqueológicas para extraer de las entrañas de la tierra, lo que la tierra haya querido conservar de sus antiguos habitantes y el tercero la compulsión de los datos que contiene los diversos documentos antiguos.*”-

Volviendo a los instrumentos musicales precolombinos utilizados en la región del Ande, la mayoría de ellos estaban ligados al canto y a la danza. La forma de manifestarse musicalmente del primitivo hombre americano, era a través de poemas cantados que ellos llamaban, Harawies o Haravicus. La temática era diversa y se referían al amplio abanico de circunstancias que alcanzaban a la vida estos pueblos es decir: cantos colectivos referidos a una contienda militar, cantos fúnebres, cantos laudatorios por el resultado de las buenas cosechas, cantos festivos comunitarios o bien de carácter más íntimo es decir, cantares de pena, de nostalgia por el bien perdido, cantares de alegría individual o colectiva:-

-OLLANTAY:

Breve referencia a dicha obra y su significado, a raíz de lo acontecido al ante último monarca Inca: Pachacutec y a su hijo y sucesor Tupac Yupanqui. Dichos cantos (harawis) forman parte de la representación colectiva ambientada por el musicólogo peruano Gabriel Pacheco Zegarra y su deconstrucción de dos harawies en la escala pentatónica. A finales del s.XIX por el musicólogo peruano Manuel Moned, al cual le adicionó elementos de la escala musical cromática (7 notas), traída por los españoles.

-Interpretación de OLLANTAY.-

MARIANO MELGAR (1790- 1815): Patriota e intelectual peruano, hijo de españoles. Nacido en la ciudad de Arequipa. Su Padre lo instó a que fuera sacerdote pero este, sensibilizado con las clases más desposeídas las cuales rezumaban sus pesares, nostalgias y penurias de la raza vencida, entonando antiguos haravicus en las chicherías, Melgar frecuentaba las mismas motivado por dichos cánticos, expresados en la lengua de sus antiguos. Fue así que valiéndose de la guitarra española, y sus conocimientos poéticos musicales, le dio un sentido ilustradamente criollo a esas expresiones nativas. Patriota y defensor de la Independencia de su amada tierra, del yugo colonial, en 1815 fue fusilado en Lima. En su calidad de Poeta fue sublimando sus desvelos amorosos en una serie de poesías las cuales denominó: *Versos y Cantares para Silvia*. De dicha serie extraemos su *yaraví, La Nieve* también conocido como *Delirio*.

Interpretación de *La Nieve*

A Mariano Melgar se le atribuye haber sido uno de los iniciadores del movimiento Romanticismo, en América y aquí cabe expresar que a través de sus yaraviés, logró poetizar la presencia del hombre –como especie- en el paisaje al tiempo que el Pudor, propio de la época y sobre todo de los ambientes rurales, proyectó sus sentimientos personalizándolos, a través de la presencia de las aves, como una metáfora de sus propios sentimientos. Aquí, un yaraví anónimo del s.XIX: *Pajarillo*

Pajarillo (Interpretación O.A.B.)-

Ya incorporado el yaraví a los cánticos criollos, es dable decir que el mismo se caracterizó por ser su poética, un sentimiento de pérdida al mismo tiempo que, nostálgico e intimista. Volviendo a la presencia del movimiento Romántico en América, digamos que el mismo se fue extendiendo a toda América del sur, apogeo, durante gran parte del s.XIX. Podemos encontrar su presencia en este caso, a través de la Habanera, forma musical hispano americana, cuya influencia se hizo notar en el Caribe y respondiendo al mismo tiempo, al tono poético de los yaraviés andinos: las aves, como una metáfora de los sentimientos humanos:

Interpretación de: *El Colibrí* (Habanera)

El Romanticismo en Argentina

Conocida como la Generación del 37, alrededor de la cual se agrupó el primer movimiento intelectual centrado en la necesidad de delinear un formato que diera origen y sustento a una identidad nacional. Al respecto, nombres como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, José Mármol y otros, desde su obra literaria y ensayística lograron catapultarse institucionalmente a través de distintas agrupaciones: El Salón Literario de 1837, la Asociación de la Joven Argentina la Asociación de Mayo, etc. Aquí, hay que decir que el Romanticismo en Argentina, está estrechamente ligado al también naciente, Nacionalismo cuyo eje central fue, el estudio de lo Nacional como la Patria naciente así lo ameritaba. De modo que los Románticos criollos, pronto se destacaron, ocupando posiciones notables de trascendencia pública. Se impone resaltar dos acontecimientos que emparentaron el Romanticismo con la cuestión Indígena los cuales y a su vez, estuvieron estrechamente ligados al Nacionalismo, fenómeno libertario este, el cual se esparció con coraje y envidia criolla, por el territorio americano: La creación del Himno Nacional Argentino entre 1812 y 1813 fue un suceso connotado de un profundo sentido americanista, al mismo tiempo que respetuoso de las antiguas culturas:

*¿...No lo veis sobre Méjico y Quito,
arrojarse con saña tenaz
y cual lloran bañados en sangre:*

Potosí, Cochabamba y La Paz...?
¿No lo veis sobre el triste Caracas,
Entre el llanto y el luto esparcir...?

.....

...Se conmueven del Inca las tumbas
Y en sus huesos revive el ardor
Lo que ve renovando en sus hijos
de la Patria el antiguo esplendor..."

Otro aspecto que hace al Romanticismo y su identificación con los mandatos de la tierra, - fenómeno este que como ya dijimos, nace de una tenaz y explícita resistencia al Clasicismo y la Ilustración europeos- fue la iniciativa de nuestro prócer el General Manuel Belgrano a la que se adhirieron otros dos patriotas guerreros: Martín Miguel de Guemes y José de San Martín. La propuesta presentada en el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816, fue la de instaurar como forma de gobierno sub continental, una Monarquía atemperada, coronando a un miembro descendiente de la dinastía Inca. Aun más, dicho gobierno central, tendría su sede en el propio Cuzco. Si bien aun faltaban 21 años, para que cobrara forma la Generación del 37, las bases para el nacimiento de un Nacionalismo argentino –repito- con un amplio sentido americanista y como un fenómeno emancipador de la corona española, principalmente, ya estaban creadas.

El Comercio Mular entre el Potosí y nuestra llanura, motor para el nacimiento de una Música pampeana:

Desde finales del s. XVII y ya consolidada la industria extractiva de minerales en el antiguo Alto Perú, nuestra la región pampeana y las actuales provincias de Santa Fe, Entre Ríos Córdoba y sur de Tucumán, se consolidaron como grandes abastecedores mulares, destinados al acarreo y transporte de minerales. Los troperos que partían de dichas regiones hacia el norte, en muchos casos, eran los mismos que llegaban hasta el destino final. Una vez completada su tarea, estos se dedicaban a frecuentar las chicherías altoperuanas. Ya de vuelta, en sus lugares de origen, con eco de los Yaravíes y los Tristes, en la memoria musical de sus oídos, dichas formas musicales pueden considerarse el embrión para dar lugar al nacimiento de nuestra música pampeana. Ocurrió que para entonces el folklore de nuestra llanura carecía de una expresión musical propia, las nostálgicas melodías “levantadas” de las Chicherías norteñas, obraron como un disparador creativo para aproximarnos así, a un cancionero propio:

Es oportuno citar ahora palabras de **Historias Romanceadas de la Guardia de San Juan Bautistade Chascomús**, por Mercedes J. Aldalur, en su Nota Preliminar pag.14: *Las declaraciones hechas por Agustín de Azara, en su “Descripción del Paraguay y Río de la Plata”, publicadas en Madrid en 1847, aludiendo a los cantos de los campesinos americanos, a quienes jamás escuchó oyó cantar –dice- un romance, pese a que en cada pulpería había una guitarra; despertaron el interés del investigador. Aseguraba Azara, que eran unas canciones monótonas y aburridas, inventadas en el Perú, que las llamaban tristes o yaravíes y en Chile, corridos, y eso acotaba, que los conquistadores, vinieron de España, cuando el romance estaba en su apogeo.-*

Al respecto y dado que para entonces los arrieros y demás trabajadores dedicados a las faenas agropecuarias, eran personas de escasa educación elemental cuando no, analfabetos, ellos desconocían al romance como canon poético-musical, ligado a sus cantares. Por otra parte y como cuarteta poética, la copla española les resultaba más fácil de memorizar, fue así que esta se constituyó en factor decisivo para el desconocimiento del romance, por el citado estrato socio económico.

Y aquí las aves nuevamente y al igual que en los Tristes y yaravíes alto peruanos, como en el Caribe de mediados del s.XIX interviniendo estas tal, verdaderas *alter ego* en los sentimientos y sus expresiones poéticas unidas al paisaje circundante del hombre rural de la Cordillera de los Andes y de nuestra llanura pampeana. Al respecto, otra vez la influencia del Romanticismo europeo, como factor preponderante en la exaltación de la naturaleza:

-Interpretar *El Zorzal y la Calandria*,

Triste anónimo de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al primer tercio del s.XIX y recopilado por el Investigador del Cancionero pampeano, Don Atilio Reynoso.-

Hemos dicho que ya afincado el triste –sucedáneo del yaraví – en las llanuras pampeanas más tarde este, fue la forma musical que a partir de la segunda mitad del s.XIX, dio origen al Estilo como un canto mestizo y comarcano, hijo natural de dichas geografías. Aunque conservando en su trama poética la presencia de los elementos de la creación, unidos al sentimiento intimista de nostalgia y pérdida, por el ser querido:

-Interpretar estilo de autor (Félix Dardo Palorma): “Te Quiero”

COMENTARIO FINAL:

Se impone resaltar entonces que el Romanticismo en América, surge como una continuidad del mismo movimiento nacido en Europa, hacia finales del s.XVIII el cual pretende manifestarse como una respuesta a los excesos del Clasicismo y la Ilustración, a los cuales se unía el naciente fenómeno del Maquinismo. Y la respuesta estaba a las antípodas es decir, una exaltación de la naturaleza y las manifestaciones humanas que de ella emanaban. Constantes estas, que se trasladarán más tarde a nuestro continente Otro elemento que juega un papel importantísimo es la retórica de: la nostalgia, el distanciamiento y/o la pérdida del ser querido, es el mestizaje de los poemas cantados precolombinos, haravicus obra del Poeta arequipeño Mariano Melgar y ahora, acriollado bajo el término de Yaraví, con su posterior derrame hacia los actuales países de Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Se dio así, una continuidad a dicha forma musical primigenia, derivaciones como lo fueron el Triste, el Estilo pampeano y cuyano, la Tonada Estilo, el Término, etc. Por otra parte, el nacimiento de los estados nación, dan lugar a una necesidad de potenciar la exaltación del Criollismo, como una respuesta a la influencia cultural del aluvión inmigratorio proveniente de Europa, originado a partir de la segunda mitad del s.XIX. De tal forma que al mismo tiempo surge un movimiento folklórico musical al cual en Argentina, se unen otras formas musicales: vidalita, vidala, gato, chacarera, etc. Posteriormente y hacia finales del s.XIX, comienzos del s.XX, desde la llamada Música de Cámara y tomando como modelos creativos estilizados, a compositores los cuales, dieron forma a la mal llamada, Música Argentina “cultura”, o Nacionalismo Musical Argentino y citaremos algunos nombres como: Alberto Williams, Julián Aguirre, Carlos López Buchardo, etc. Cabe mencionar que a los nacionalismos musicales en nuestro país, al mismo tiempo se unieron similares movimientos en Perú, Méjico, Venezuela y Brasil. Influenciados claro está, por los nacionalismos musicales europeos de finales del s.XIX y sus artífices principales: Franz Litz en Hungría, Isaac Albéniz en España, Jean Sibelius en Finlandia, Edvard Grieg en Noruega, por citar algunos referentes.-

Por último y volviendo a las aves, como una constante en la música romántica surgida en la América hispana colonial, interpretaré *Canción de los Horneros*, obra de Atahualpa Yupanqui y el Poeta Uruguayo, Romildo Risso.-

.....

BIBLIOGRAFÍA:

-La Canción Criolla Argentina (Antecedentes y Evolución)- Oscar Augusto Berengan – Editorial Ross Serie: América Profunda – Santa Fe -2011.-

-Los Caminos de la Música (Europa y Argentina): Varios Autores – Universidad Nacional de

Jujuy – 2008.-

-HISTORIAS ROMANCEADAS de la Guardia de San Bautista de Chascomús – Mercedes J. Aldalur – Centro de Publicaciones Municipales – Chascomús Pvcia. Bs.As. – 1976.-

-Cancionero Popular de Jujuy. Recogido y Anotado por Juan Alfonso Carrizo- Universidad Nacional de Tucumán – 1° Edición MCMXXXIV.-

.....

Breve C.V.:**Oscar Augusto Berengan,**

Escritor y Ensayista, Poeta Compositor e Intérprete, de temas musicales de raíz nativa acompañándose de guitarra clásica. Ha publicado libros relacionados con el origen y evolución de la Canción Criolla, Argentina y sud americana como: **La Canción Criolla Argentina (Origen y Evolución)**, **Música Criolla Tradicional de la Provincia de Jujuy (Recopilación y Difusión)**, Ensayos sobre la Obra Poética de Atahualpa Yupanqui: *A.Y., El Andar y el Camino Poético. Eduardo Mallea y Atahualpa Yupanqui en una Argentina, ¿Imposible?* Como Poeta, ha obtenido premios nacionales, publicando libros afines. Ha grabado discos como compositor e intérprete. Por varios años, ha estado a cargo de Patrimonio Musical, en la Universidad Nacional de Jujuy. Reside en S,S. de Jujuy.-