

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA COPLA Y EL FOLKLORE
AGOSTO 2024

ALGUNOS ASPECTOS DE LA COPLA Y EL FOLKLORE

Raul CHuliver

Premio Santa Clara de Asís – Orden de la Campana

Guitarrista - profesor de danzas nativas - compositor - folklorista

Trataremos de recalcar, cosas que ustedes, saben y hacer conocer otras cosas, porque el Folklore saben que es una ciencia por encima de toda diversión, música, canto, baile, comidas, etc., pero también es cosa seria, donde empiezan a complicarse los problemas y también a veces las interpretaciones.

Siempre en diversos encuentros, jornadas o congresos muy bien se habla sobre Folklore Literario y Literatura Folklorica, recalco que es absolutamente imprescindible, tener en cuenta estas dos divisiones, porque son dos cosas totalmente distintas: Literatura Folklorica abarca todo lo que tiene autor, por ejemplo Martin Fierro, porque el autor es José Hernández; no nos interesa que Hernández haya tomado muchísimas frases, dichos que eran folklóricos, si , los tiene, y hasta los podemos individualizar, pero lo cierto es que el autor del poema, relata la última época dolorosa del gaucho y poco menos que el exterminio del gaucho.

Lo mismo el Santos Vega de Rafael Obligado, el Fausto de Estanislao del Campo son Literatura Folklorica.

En cambio, es folklore literario aquello que no tiene autor conocido, ya hemos dicho que todo tiene autor, pero no conocido, como los cancioneros que recopiló Juan Alfonso Carrizo, nos dejó más de 20.000 coplas, que están todas en sus cancioneros de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja Jujuy, que han sido recogidos y no tienen autor conocido, esto es folklore literario, lo mismo es otros géneros como los cuentos, las leyendas, no tienen autores conocidos, todo esto forma parte del folklore literario.

Vemos la copla anónima, es decir tradicional, recogida de la voz viva del pueblo o seleccionada en los cancioneros; y junto a ella seleccionando en la obra de poetas consagrados, las coplas que deliberadamente se amoldan a la forma citada y buscan captar un espíritu, un estilo, una gracia, pero sin sacrificar el sello de la personalidad del poeta creador.

Permiso pido señores
para cantar una copla
yo soy, lo mismo que el mate
sirvo si me abren la boca.

Las copleras las cantan acompañadas de cajas en el N.O.A. En Amaicha, en los Valles calchaquíes, por ejemplo. Es a este tipo de versos al que varios historiadores recopilaron y catalogaron como coplas, como lo hicieron Carrizo, Terrera, Lucero, Rodríguez, Di Lullo y otros, pues aparte de ser populares y difundidas en el medio ambiente rural, casi siempre se recitan acompañándolas con música de guitarra, sea en forma de bailecito, chacarera o gato. Al menos, esa es la manera más común de cantarlas que tienen nuestros campesinos, pues las coplas son en su totalidad de género alegre y travieso.

Rescatamos “Coplas amorosas de Colalao del Valle”, Tucumán. (Estela Lena de Armella)

Triste me agarra la tarde
la noche con mi gran pasión
conversando con las nubes
de esta sagrada pasión.

La copla, como me dice Leda Valladares y que me obsequio su libro Cantando Las Raíces, es un poema breve, de una gran síntesis. Llegó de la gran literatura española (Siglo de Oro Español) , aterrizó en América y se folklorizó fundiéndose con melodías de diversos repertorios latinoamericanos.

En 1973 Leda Valladares, a raíz de una gestión del Dr Augusto R. Cortazar, estando al frente del Fondo Nacional de las Artes, realizó una experiencia en escuelas primarias y secundarias. En ellas llevó el canto ancestral, la copla, las bagualas, vidalas y tonadas e hizo cantar a 30.000 estudiantes en 20 encuentros, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de aquel año. El resultado fue excelente. En cada sesión se armaba el canto colectivo al unísono y se hacía una docena de temas. Así los estudiantes vivieron nuestro folklore y tuvieron el sabor de la copla, el sabor del canto con caja.

Si hago una leyenda con mi nombre, me la imagino, esto es Literatura folklórica, lo mismo un mito o un cuento. Por otra parte hay que tener en cuenta que la literatura folklórica como el folklore literario tiene una lengua especial sobre todo lo que es folklore literario tiene el folklore gauchesco, tienen las coplas de Juan Alfonso Carrizo y están todas recogidas en lenguaje gauchesco, es decir como hablaba el criollo y Martín Fierro lo hizo con lenguaje gauchesco, aunque sea literatura folklórica y es importante porque cuando nos ponemos a analizar el contenido de la poesía folklórica tradicional, nos encontramos sobre todo con los autores cultos que dicen vamos a corregir a Carrizo u otro recopilador cualquiera porque no está en castellano perfecto, está en lenguaje criollo e inclusive vamos a castellanizar a donde sea posible, por ejemplo, las palabras “si ay ser” y “no ay ser”, por eso le han de poner por estilo “ así ha de ser”, pero no se tiene en cuenta que esto no se puede tocar porque lógicamente que el criollo versificaba en forma natural y espontánea, justamente contaba la sílaba de otra manera, porque hablaba de otra manera, hablaba a su manera, así que, esas dos frases, son correctas, no las podemos tocar porque nosotros haríamos dos sílabas y no una como hacían ellos, respetémosla como están. Otras palabras que se usan en el cancionero popular era, ay si o ay no , todas estas expresiones son expletivos. Esa es la ley de versificación.

Bruno Jacovella fue el único que lo vio, son expletivos, quiere decir que eran palabras que el criollo anónimo y analfabeto empleaba cuando le faltaba una sílaba o le sobraba una sílaba, de manera que jugaba una función literaria, están correctamente puestas, porque si no faltaría una sílaba o le sobraría una.

El cancionero folklórico tradicional hay que estudiarlo como está escrito. Las formas estróficas son importantes, si ustedes quieren, tienen toda la libertad de crear folklore, es decir de proyección, pero habrá que respetar las leyes de la construcción del cancionero folklórico tradicional.

En Salta hay grandes poetas que nos dejaron coplas escritas. En la actualidad un amigo y poeta salteño José Cantero Verni, hemos compuesto varias obras juntos y una es esta Coplitas Pa' la Tradición, con música de Raul CHuliver .

<https://youtu.be/RFKdVCZBzv0>

Estas coplas que tienen un autor conocido, quizás dentro de un tiempo largo ya no se conozca el autor, alguien que encuentre esas letras, diga que es folklore literario. Se perdió el autor.

Téngase en cuenta que los cancioneros folklóricos son estróficamente de 2, de 4, de 6 y de 8, nunca de 3, 5, 7 o 9, o sea impar.

Aclaro que de cinco hay algunas quintillas, que las hizo alguno que no sabía ni leer, ni escribir, pero el criollo la hizo siempre de dos, que son los pareados, adivinanzas, etc. De 4 la cuarteta; de 8 y de 10 que es la décima tradicional.

La rima es invariable sus versos riman primero y tercero y segundo y cuarto. En sus 20.000 coplas de Juan Alfonzo Carrizo, todas riman como mencioné. No hay ninguna redondilla.

Pero el poeta culto europeo, que vino después, cultivó la redondilla, o sea primero y cuarto y segundo y tercero.

Un ejemplo de Belisario Roldan que copia la poesía española – extranjero, como El rosal de las ruinas y dice:

Te amaba con un amor
Cándido de adolescente
Te amaba tímidamente
Como nadie amo jamás.

Se cumple la regla de la redondilla.

En el Congreso de 1982, me comentaba don LAzaro Flury, que en 1948 hizo una investigación literaria y musical en los que fue la Encuesta Nacional de Folklore de 1921, y recogieron tres danzas indígenas y las incorporó a sus estudios, el saltao, el tontogoyo y el sarandí, que las musicalizó el maestro Wilker, un musicólogo argentino. Estas danzas indígenas es lo fundamental del folklore, es el latido de la tierra. En esa recopilación encontró una copla que dice:

En esa noche callada
Cuando todo duerme en calma
Vuelve tu reja mi alma
A llorar desesperada.

Es una redondilla perfecta y era un sarandí, ningún nativo, jamás nadie empleo la redondilla. En el legajo decía el nombre del maestro que era de Reconquista, Santa Fe. Ubico al hijo del maestro Flury y aquel le dijo, lo que pasa que mi padre sabía un poco de música y la recogió, pero como no tenía letra se la puso él.

La verdadera copla es 1 y 3, 2 y 4 y no más de ocho sílabas, si sobra alguna sílaba se usan los expletivos.

En esos años de 1985, estando en Mendoza en los congresos que realizaba Alberto Rodríguez, me contaba que estando de jurado con Lázaro Flury en Cosquín, Córdoba, en un concurso de composición musical, había un señor que cantaba una zamba, pero salía una milonga, en vez de zamba. Al leer la letra, el secreto estaba que en vez de tener el verso ocho sílabas tenía unas 10 o 12 sílabas, entonces rompía la estructura musical, entonces este señor modificó los versos y entonces sí salió una zamba.

Entonces las cuartetitas no deben de pasar de 32 sílabas, porque va a traer aparejado la desnaturalización del ritmo que justamente es lo que no podemos admitir. Ahora bien, estas rimas no rigen para la región del Litoral. Allí se encuentran versos de 15, de 12, otro de 6 sílabas, porque es completamente natural, el hombre no tuvo melodías ni metro para estereotipar, es decir, para memorizar y memorizó las primeras melodías que llegaron a través de la conquista y las memorizó entonces en todo el NE. Toda la zona pampeana, la zona del gaucho, vale todas estas reglas, son reglas de oro, pero en el litoral es otra cosa, el hombre del litoral no tuvo paradigmas literario donde aprender o donde sacar modelos. Porque llegó al litoral, la polca, la mazurca, la galopa, casi todas las composiciones alemanas, polacas o rusas, entonces no podían ellos rescatar el metro literario, entonces la creó así el criollo de esta zona, este es el origen por el cual en el litoral es una característica del metro libre.

Coplas

Históricas y lugareñas.

Costumbres y refranes.

Sentenciosas, consejos amorosos y morales

Piropos, declaraciones, finezas y juramentos

Constancia.

Olvido, desdén y desprecio.

Penas, tristezas y amarguras.

Celos, quejas y desavenencias.

Despedidas, ausencias y recuerdos.

Bailes y cantos de guitarreros.

Guapezas y alabanzas.

Festivas, burlescas y satíricas.

Vidalitas.

Relaciones.

Rimas infantiles.

Cerramos con esta copla

Apostaron a correr
el sapo y la comadreja,
castigaron todo el tiro,
ganó el sapo por la oreja.