

Pluma y Pincel

N° 157 • MARZO DE 1993 • PRECIO \$ 500

RECARGO AEREO \$ 50 I, II, XI Y XII REGIONES

POLITICA, TEORIA Y DEBATE

Un Sistema Electoral Efectivamente Proporcional

Carlos Gutiérrez y Alex Vojkovic P. 4 a 6
Sobre el Proyecto de Programa del Partido Comunista de Chile

Dra. A. Cristina Laurell P. 7 a 9
El Socialismo para un Nuevo Tiempo

Foro: Lautaro Carmona, Vittorio Cassartelli, Alvaro Lamas y

Manuel Monereo P. 10 a 15
América Latina y la Comisión Trilateral

Félix Corona P. 16 a 20
El Caso del Nazismo (1932-1938)

J. A. Vergara P. 21 y 22
Renovación y Modernismo, Ideología del Oportunismo

Hernán Montecinos P. 23 y 24
"Parque por la Paz en Villa Grimaldi"

Pastor Martín Junge P. 25 a 27
El Perfil de la Pobreza en América Latina a Comienzos de los 90

CEPAL P. 28 y 29
Dos Dramas Carcelarios

Francisco Herreros P. 30 y 31

LETRAS, ARTE Y CREACION

Sergio Tillería: El Ojo del Dios Sol
Eva Pfister P. 32

La Otra Pigmentación Literaria
Ricardo Rojas Behm P. 33 y 34

Ser Escritora en una Cultura Falocéntrica
Berta Hiriart P. 35

Tatuaje: Poemas de Marina Arrate
Gabriel Alonso P. 36

Christianes: Cuando se Rompe la Crisálida
Cristián Pavez P. 37 y 38

Cuento: Luisa
Patricia Cerda P. 39

Arte ARCIS
Francisco Brugnoli P. 40 y 41

POESIA:

Javier Campi, Cristián Campos, Verónica Díaz Arancibia,

Luis Fernández, Adriana Ibarra, Orlando Mellado,

Adelquis Monterríos, Américo Reyes, P. 42 a 44

Ajedrez: La Década de los Veinte
Gregorio Bravo P. 45

"Flor de Cemento" o La Igualdad al Sexo del Postmodernismo Lila
Hans Schuster P. 46

Algo sobre la Décima Espinela y la Poesía Popular
Camilo Rojas N. P. 47 y 48

PyP: Una Editorial para Todos P. 49

CIENCIA, TECNICA Y MEDIOAMBIENTE

Un Hombre para Todos los Tiempos
Charles Fox P. 50 a 53

El Psicoanálisis en el País del Creador del Psicoanálisis
Dra. Gerhild Trübwasser P. 54 y 55

Consecuencias para Chile del Deterioro de la Capa de Ozono
Documento de la Cámara de Diputados de Chile P. 56 a 58

ALGO SOBRE LA DECIMA ESPINELA Y LA POESIA POPULAR

CAMILO ROJAS N.

Cuarta

Plantó Cupido un jardín
en situación muy amena
que fue donde tú naciste
flor de la tierra chilena.

(1)
Se empeñó la agricultura
con anhelo singular
para poder cultivar
la planta de tu hermosura.
No se vio más preciosa
en el orden hasta el confin
plantas de bellas sin fin
dio aquel prado soberano
donde con su propia mano
plantó Cupido un jardín.

(2)
Por una casualidad
a ver el jardín entré
y en el momento miré
entre flores tu belid.
Rendí, pues, mi voluntad
a ti, preciosa azucena,
y dije ya enhorabuena:
te he de amar constantemente,
porque te vi, reucente,
en situación muy amena.

(3)
Empeñó ya mi esmero
en arrancarte de ahí,
¿será esta flor para mí?
le pregunté al jardinero.
Me respondió piacentero
supuesto que aquí viniste,
¡tómala, pues, la elegiste!
y entonces con mil amores,
le saqué de entre las flores
que fue donde tú naciste.

(4)
De que te tuve en mis manos
rindiéndote admiraciones,
dije que tus perfecciones
no cabían en lo humano.
Mil gracias di al hortelano
con una alegría plena.
El alma de orgullo llena
cada instante repetía:
¡ya por fortuna eres mía
flor de la tierra chilena!

Este verso sin despedida, que transcrito del libro "Cantos a lo Divino y a lo Humano en Acuteo" de don Juan Urbe Echavarría, fue escrito por don Diego Portales, uno de los más importantes personajes políticos del siglo pasado, y es una muestra de la relevancia que tenía la décima antiguamente como "herramienta" cultural en manos de hombres de distinta clase social.

LA DECIMA ESPINELA

Nacida en la época del Siglo de Oro español, cuando don Vicente Espinel somete a consideración de un "lector jurado" designa-

do por la Academia su libro, "Diversas Rimas". Este "lector jurado" fue nada menos que don Alonso de Ercilla, ya de vuelta de sus "andanzas" por el reino de Chile, quien da su "aprobación, licencia y privilegio" para la publicación de este libro con el siguiente veredicto: "En este libro, que los señores del consejo me mandaron que viese, no hallo cosas mal sonantes y los versos abundan buenos y agudos declarados por gentil término y lenguaje".

Aunque de mucho antes existían estrofas doctabilas de diez versos -la copla real, la doble quintilla- ninguna con la disposición espineliana había sido publicada, por lo que aun existiendo otras obras iguales ellas no fueron conocidas por el ilustre Lope de Vega, quien proclamó a su maestro don Vicente Espinel como el autor de la hermosa estrofa, poniéndole por nombre la Décima Espinela.

Después de un tiempo de ser usado por los grandes escritores del Siglo de Oro, poco a poco fue desdada, por lo que -desde la pluma de los ilustrados bardos- su humildad y su fuerza se refugiaron en el genio del pueblo que la mantiene viva hasta hoy.

Un testigo de ese arraigo en las venas populares fue un escritor francés que vivió en España, quien relata en "Tableau de L'Espagne", que fue testigo de un contrapunto de dos improvisadores decimistas que versifican con décimas de pie forzado.

Pero en el Nuevo Mundo esta flor germínó en el genio de grandes poetas hispano-americanos. Hombres como Rubén Darío (Nicaragua), Amado Nervo y Alonso Reyes (México), Santos Chocano (Perú), Leopoldo Lugones (Argentina), Julio Herrera (Uruguay), entre otros, escribieron la Décima Espinela.

En España nacieron entre los poetas de la "Generación del 27": Federico García Lorca, Jorge Guillén, Miguel Hernández y otros usan de la frescura de ella para homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte.

Muchos grandes de las letras hispano-americanas han sido seducidos por esta estrofa rondera: los cubanos Nicolás Guillén -sin olvidar al gran José Martí- y Roberto Fernández Retamar; el mexicano Xavier Villaurrutia; el venezolano Andrés Bello Blanco; el argentino José Portogallo; el peruano Marín Adán; los chilenos Fernando Alegría y Pablo de Rokka, y algunos otros más de Chile y otros países.

La Poesía Popular Chilena

Trazando una línea horizontal desde el año 1587, cuando don Vicente Espinel presentó su trabajo a don Alonso de Ercilla, hasta el año 1807, cuando aquel escritor francés testimonió aquella controversia entre poetas populares españoles en décimas de pie forzado, se puede tener una idea de cuál es el origen de nuestra poesía popular. Ahora, si trazamos una línea vertical por el año 1600 adelante encontramos que existen pruebas

de que la décima habría llegado a Chile por esos años ya por boca de la soldadesca de los conquistadores, como por las oraciones de los religiosos jesuitas que llegaron a evangelizar el Nuevo Mundo. De ahí para adelante, las formas de la Décima y del Romance se apoderaron de los juglares que cantaban a las hazñas de los señores feudales y se fueron traspasando de generación en generación con la única diferencia del cambio de temática. Ya dejó de cantarse al pasado para comenzar a relatar los hechos del presente, aun a costa de cambiar, en algunos casos, sólo las palabras necesarias de un texto creado muchos años antes.

Nada de esto quedó archivado. No existía la imprenta. Sólo algunos textos jesuitas, porque ellos sí tenían con qué imprimir sus sermones y oraciones.

Ya establecida la imprenta, en los tiempos previos a nuestra declaración de independencia, comienzan a aparearse algunos versos en que prepondera la temática político. De hecho existen testimonios de que ya en 1811 se comenzó a publicar un periódico llamado "La linterna Mágica" donde quedaron registradas las primeras diferencias de la cruenta lucha entre patriotas y realistas. Los versos en Décima de uno y de otro bando "sacaban roncha" y tal vez fueron un acicate al valor de los patriotas para enfrentar al conquistador en su lucha por la libertad de Chile.

De ahí en adelante, todos los acontecimientos que registra nuestra historia están grabados en Décimas por ilustres poetas, cultos y populares, que se nutrieron de ellos para dar vida a su vena poética. La guerra de España (1865-1866) contra la Confederación Perú-Boliviana, los problemas limítrofes con Argentina, la Guerra del Pacífico, etc., están registrados en miles de "Liras Populares", hojas sueltas o publicaciones de cuadernillos que están casi en su totalidad en la Biblioteca Nacional o que pertenecen a coleccionistas particulares.

Aunque esta forma de rima espineliana no estaba oficialmente considerada por los poetas populares chilenos, siempre fue utilizada debido a lo fácil que es improvisarla o retenerla en la memoria. Por eso los poetas del pueblo, obreros y campesinos la hicieron suya porque la mayoría de ellos eran analfabetos, debían aprenderse las y grabarlas en sus memorias para cantarlas y bocearlas en público.

Muchos poetas del pie pasado aún figuran como grandes de la poesía popular. Entre cultos e iliterados. Pero entre todos, se ha considerado como el mejor de los mejores a don Bernardino Guajardo, aunque de aquellos tiempos hasta hoy han desfilado otros grandes que han sacado lustre a esta hermosa flor mailegueta en la poesía popular chilena.

En el año 1954, organizado por los escritores don Diego Muñoz y doña Inés

Valenzuela, se efectuó el Primer Congreso Nacional de Poetas Populares, cuya sesión inaugural se lleva a efecto en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, con la presencia de ilustres personalidades del mundo cultural chileno: don Antonio Acevedo Hernández, Homero Arce, Nicanor Parra, Margot Loyola, Francisco Sautua y otros invitados. Este Congreso contó con la participación activa de don Raúl Silva Castro que dictó la conferencia titulada "Noiones Históricas sobre la Décima Glosada". Los escritores organizadores del evento también dictaron conferencias sobre el tema y se leyeron los saludos en verso de los poetas don Pablo Neruda y Efraín Barquero.

A este Congreso asistieron 72 poetas, aunque el número de invitados era aun mayor. Muchos no pudieron llegar por falta de medios económicos. Todos ellos constituyeron la Sociedad de Poetas Populares, que aunque ya fundada en abril de 1953, se comprometió desde ese momento a luchar por conseguir el reconocimiento de las autoridades para la Poesía Popular.

Los Poetas Populares y los Payadores

Aunque ambos son una misma cosa, hay que decir que hay poetas que no son payadores, y hay payadores que no son buenos poetas, pero sin embargo son excelentes cantores.

Actualmente de la Cuarta a la Novena Región existen poetas payadores y cantores que asisten a los encuentros que se organizan por lo general en los pueblos campesinos para cantar a lo Humano. Y en las fiestas religiosas, para cantar a lo Divino.

En uno y en otro frente reluce el brillo de las entonaciones usadas para cantar sus fundamentos, claramente establecidos, por nacimiento, por la Virgen, etc. en el canto a lo Divino, y por historia, por amor, por travesura, etc., en el canto a lo Humano.

La Poesía Popular, la Guitarra y el Guitarrón

En todos los encuentros, en presentaciones de poetas populares en actos culturales de canto a lo Humano se canta o se recita, y un verso se puede cantar

reclamar décima a décima también: Pero en las viglias de canto a lo Divino sólo se permite cantar.

En todos estos actos cobran una importancia muy significativa el uso de la Guitarra o el Guitarrón. Aunque un poeta vaya a recitar su verso, si es acompañado por un fondo musical reverbiza en gran medida la calidad de su trabajo. Cuando un poeta crea un verso debe primero hacer una cuarteta cuyas cuatro líneas son el pie forzado para igual número de sílabas. Chile es el único país donde se le agrega una quinta décima, que es la despedida del tema que está tratando. Muchas veces la despedida es, o viene siendo, como la moraleja del verso. Cada línea debe tener ocho sílabas, aunque no tan así: el poeta debe trabajar el octosílabo, tomando en cuenta que también hay una entonación. Por ejemplo, "linda cual una canción": para el lector hay siete sílabas, pero para el poeta hay ocho porque la lee así: "linda cual una canción". Y en esta otra que dice "cuando elevé mi oración", si se lee hay nueve sílabas. Si se toma la acentuación serían diez, pero el poeta lee así: "cuando-elevé-mi-oración-ón". Como se puede ver, la cuestión no resulta fácil, pero cuando hay vocación y práctica va saliendo solo.

Bien, supongamos que el poeta construyó su obra. Estando bien cuadrada en la estructura de la décima, le cae en cualquier entonación que la tradición pone a disposición del poeta para que cante su verso. Aunque acá en Chile se usa mucho la rima asonante, al parecer es mejor visto que éstas sean consonantes. Para la décima culta se consideran otras cosas, pero en la popular basta que tenga frescura, ingeniería, sabiduría. Ahí está la belleza de la poesía.

Décimas Cultas

A CAMPOAMOR

De Rubén Darío (Nicaragua)

Este del cabello cano con la piel del armiño, juró su candor de niño a su experiencia de anciano. Cuando se llena en la mano un libro de tal vórtice, abeja es cada expresión que, saltando del papel, deja en los labios la miel y pica en el corazón.

NOCTURNO SOLO

De Xavier Villaurrutia. (México)

SOLEDAD, aburrimiento, vano silencio profundo líquida sombra en que me fundo, vacío del pensamiento. Y si siquiera el acento de una voz indefinible que llegue hasta el imposible rincón de un mar infinito a iluminar con su grito este naufragio invisible.

NOCTURNO PRESO

Prisionero de mi frente, el sueño quiere escapar y fuera de mí probar a todos que es inocente. Cigo su voz impaciente, miro su gesto y su estado amenazador y airado. No sabe que soy el sueño

de otro: si fuera su dueño, yo lo habría liberado.

Verso del siglo pasado GUERRA CON ESPAÑA De Bernardino Guajardo (1865-1866)

Cuarteta Cien mil y más combatientes Chile puede presentar en el campo de batalla armados para pelear.

(1) La flor de la juventud bate su estandarte bello, a semejanza de aquellos vencedores de Maipú: es tanta la multitud que al cuartel se hace presente; todos voluntariamente, y en breve tiempo serán cien mil y más combatientes.

(2) Desde Atacama al Estrecho hay gran número de gente, que pondrán su pecho al frente por legítimo derecho. Cuernos de líneas se han hecho de orden muy particular, y en el caso de ocupar pueblos pequeños y aldeas, doscientos mil de pelea Chile puede presentar.

(3) Por lo que se ha decretado en todas las poblaciones, se organizan batallones de jóvenes bien formados. Estos valientes soldados a punto de pelear se hallan; los gemen en nuestras playas, todos en el salir a tierra, por no presentar la guerra en el campo de batalla.

(4) Tenemos hartos cañones, lanzas, sables y fusiles, y en las provincias de Chile hay hácidos escuadrones; con algunos mociones que de Aruco han de marchar, la línea se ha de formar en el campo más o menos y allí saldrán los chilenos armados para pelear.

VERSO POR AMOR

PLAZA TRISTE

De Camilo Rojas Navarro.

Cuarteta

Plaza triste de mi barrio otrora tan orgullosa se fue con tu enredadera la fragancia de tus rosas.

(1) Plaza frondosa y bulente fuente de vida y amores donde pájaros y flores convivieron inocentes. En tu verdor reluciente hace tantos calendarios en mis vacíos horarios alegres mi niñez; qué pena verte otra vez plaza triste de mi barrio.

(2) Hoy tu verdor atenuado

por ese sol tan mezquino que te niega el desatino de este mundo acelerado. El mi neudo ha desplegado esa niebla venenosa que terminó con tus rosas con tus ciruelos en flor que lucían tu esplendor otrora tan orgullosa.

(3) Tus escaños destruidos grabados en sus maderos con mensajes lisonjeros y corazones surtidos. Cuántos amores sufridos cuántas promesas ligeras cuánto llanto y vana espera deshoyando margaritas esa vida tan bonita se fue con tu enredadera.

(4) Hoy ya no tienes ni olor tus árboles desganchados tu óspes desafiado ya no eres fuente de amor. Eres más bien el dolor de recordar tantas cosas como aquella tan hermosa que sólo es recuerdo mío de aquellas tardes de estío la fragancia de tus rosas.

(despedida) Y yo nunca le olvidé mi vieja plaza de cuando estuve fuera unos años y muchas veces lloré. Por la mujer que dejé que perdí y que no he olvidado que se volver a tu lado para mirar tus acacias porque allí dejé tu gracia en un corazón grabado.

POR HOMENAJE A LA VICARIA DE LA SOLIDARIDAD

De Camilo Rojas Navarro. Cuarteta Soportar tanta maldad el pueblo ya no podía

y nació la Vicaría de la Solidaridad. (1) Chile por fin despertó de una ingrata pesadilla y se cerró la sombrilla que el tío sol nos tapó. La dictadura sembró odio, muerte, oscuridad, en nombre de una verdad que ellos mismos inventaron pero algunos no aguantaron soportar tanta maldad. (2) Fueron tiempos espantosos de locura y de terror las huestes del dictador se enseñoreaban lufnosas. Impunes y poderosas con terrible alevosía reprimían día a día con malvadas intenciones soportar humillaciones el pueblo ya no podía.

(3) Pero surgió de la Iglesia la católica chilena una idea que muy buena el pueblo contento aprecia. Ante el abuso que arrojaba con más terror ludría a la gente que sufría en completa indelensión se alzó la iglesia en misión y nació la Vicaría (4) Así se fundió en amor este viejo sentimiento para entregar un aliento y mitigar el dolor. Para infundir el valor defendiendo la verdad el hombre su dignidad enarbolaré con bandera es la razón verdadera de la solidaridad.

(despedida) Terminó con emoción este verso en homenaje al generoso coraje de esta gran institución. Aunque yo tengo una opción no olvido una cosa buena aunque me quede una pena siempre estaré agradecido porque yo fui defendido por las Iglesias Chilenas.

Bibliografía:

- 1.- El Jardín de las Espineas, de Jesús Orta Ruiz (Cuba)
- 2.- Canto al Divino y a lo Humano en Aculeo, de Juan Uribe E. (Chile)

* Poeta Popular de la Comuna Pedro Aguirre Cerda Ganador del Concurso La Décima Espineña en Chile, 1990. Instituto Interamericano de Cultura Premio Víaje a La Habana, 1991 Primer Encuentro Festival Iberoamericano de la Décima Director de la Asociación Gremial Nacional de Poetas Populares y Payadoras de Chile