

ANÁLISIS LITERARIO DE LAS COPLAS DE CARNAVAL DE CAJAMARCA

Por: **Luzmán Salas Salas (*)**

INTRODUCCIÓN

Una de las festividades folklóricas más arraigadas en la ciudad de Cajamarca es el carnaval. Dentro de ella se genera la copla carnavalesca, caracterizada por su originalidad en el ingenio, la gracia, la picardía, el ritmo y la musicalidad. Sin embargo, no se han analizado hasta ahora los caracteres literarios de las coplas carnavalescas. El presente artículo ofrece un análisis literario de dichas composiciones, precedido de una breve referencia histórica sobre la música, con el propósito de motivar la atención acerca de los rasgos formales de la copla carnavalesca y lograr mayores aciertos en la estructura de su versificación.

1. BREVE HISTORIA DE LA MÚSICA

El doctor Jesús Peña Aranda, quien fuera polifacético artista cajamarquino, en su tratado *Teoría de la música* (2000), entre otros datos, informa que los súmeros, pobladores que vivieron en lo que hoy es Irak, tuvieron la captación de sonidos y silencios; es decir, fueron capaces de percibir el sentido musical. Asimismo, señala que las culturas preincas Nazca, Moche y Maya ya tenían sentido de la música; y que la cultura inca dejó la concepción de la escala musical pentafónica. En Europa se desarrolla el arte de la música en forma sublime, habiéndolo recibido simple de culturas antiguas como la egipcia donde existían orquestas de hasta quinientos ejecutantes, “aunque su interpretación se nos antoja unísona o carente de todo sentido armónico; es decir, ruda en su ensamblaje sonoro.”

Los hebreos concedieron a la música sitial de honor por ser manifestación de Jehová a su pueblo, sirviéndoles de medio de adoración. Fueron sus instrumentos la trompeta, los címbalos, la flauta y el arpa. Recuérdese que es legendaria el arpa del rey David.

En la Edad Media la iglesia propicia el cultivo del canto sencillo, conocido como “canto llano”, sin intervención de instrumentos, y le denominaron “canto a capella”; no se conocía aún la polifonía. A tal tipo de música (canto llano) dio forma el Papa Gregorio I, el Magno (590-604), junto con el rito de la misa; ambos llevan el nombre de gregoriano en su homenaje.

Luego, en el siglo XVII, aparecen los trovadores, que iban de castillo en castillo, de pueblo en pueblo, de palacio en palacio, cantando canciones y recitando poemas de su inspiración en OC, lengua popular que estos llevaron a ambientes nobles, ya que la hallaron apropiada al canto y al verso.

El juglar era de clase plebeya; sin embargo, el trovador deviene de este.

Después de la música monofónica, vino el contrapunto, que llamó a la armonía vertical o de acordes, que abrió nuevos panoramas sonoros. Posteriormente, en Italia se impuso la ópera.

En los siglos XVII y XVIII, surgen el violín y pianoforte, hoy conocido como piano simplemente. La invención del piano estimuló la fantasía creadora de los compositores por su versatilidad; y luego de la orquesta vendrá la sinfónica.

Vendrá después el romanticismo con expresiones admirables de Schubert, Wieniawski, Schumann, Chopin...

Luego surgirá el impresionismo, verdadero engendrador de las corrientes musicales del siglo XX.

La música española, mezcla de mora, gitana, gregoriana y lugareña, permanece ajena a las grandes corrientes europeas. Esta música española se trasmite a las colonias de América, y surge la música latinoamericana con aportes negroides y la taciturna melancolía aborigen, subyugante por su belleza y sensualidad.

En Estados Unidos la música de giros bailables y románticos es conocida como "jazz".

El siglo XX es el siglo de la liberación o quizás libertinaje debido al avance de la técnica electrónica.

2. LA COPLA. Antecedentes

La copla de pie quebrado o de Jorge Manrique, cuyo origen data del tiempo del "Auto de los Reyes Magos", consta de seis versos: el 1º, 2º, 4º y 5º octosílabos; el 3º y el 6º tetrasílabos; riman 1º con 4º, 2º con 5º, y 3º con 6º, o sea que constituyen dos estancias de tres versos cada una. Ejemplo:

*Recuerda el alma dormida,
Avive el seso y despierte
Contemplando
Cómo se pasa la vida,
Cómo se viene la muerte
Tan callando.
Cuán presto se va el placer,
Cómo después de acordado
Da dolor,
Cómo a nuestro parecer
Cualquier tiempo pasado
Fue mejor.*

Las coplas, pues, tienen su origen en España, donde, como estrofas breves o canciones menores, se recitaban y cantaban ya desde siglos atrás, generalmente

anónimas y orales, incorporadas a la lírica popular, dentro de un proceso que se deshilvana desde los juglares hasta nuestros días.

La copla es –según la versificación tradicional– una cuarteta, estrofa de cuatro versos, y, de modo común tiene medida octosilábica, que es el metro característico del Romancero español y de otras viejas obras; por ejemplo, en *La Celestina*, de Fernando de Rojas, un personaje se expresa en tal forma.

En cuanto a su rima, la copla la posee consonante, de fórmula ABAB, en su cultivo lírico. Algunas son asonantes, dentro de la hoy mayoritaria fórmula ABCB.

El primer destello literario del Perú se da en la cuarteta compuesta por el soldado extremeño Saravia, enviada dentro de un ovillo de hilo al Gobernador de Panamá don Pedro de los Ríos.

*Pues, señor Gobernador,
mírelo bien por entero,
que allá va el Recogedor
y acá queda el Carnicero.*

3. ANÁLISIS LITERARIO DE LAS COPLAS DE CARNAVAL DE CAJAMARCA

Las coplas carnavalescas de Cajamarca se caracterizan por su ritmo y musicalidad, muy apropiadas para la música y el canto.

La elaboración de la copla requiere originalidad, buen gusto, gracia, ingenio, picardía y conocimiento no solo de los temas referentes, sino también del ritmo y la calidad de la rima.

La copla presenta la siguiente estructura: En los dos primeros versos, generalmente se da una especie de preámbulo o anuncio de lo que vendrá en los dos versos siguientes a manera de conclusión o cierre que redondea la idea o pensamiento, en forma graciosa, pícaro, punzante e irónica. Juega con la rima, muchas veces sin ceñirse estrictamente a la combinación rimada de la cuarteta tradicional (serventesio de arte menor): a b a b. Ejemplo:

*Yo te digo, yo te digo,
yo te digo como amigo:
cómo vas adormir sola
pudiendo dormir conmigo.*

*Todos mean, todos mean,
todos me andan diciendo:
que tú meas, que tú meas,
que tú me has olvidado.*

*Si supiera que en el cielo
toman chicha como aquí,
llevaría mi potito*

y en mi bolsillo mi ají.

En otros casos, los dos primeros y los dos últimos versos de la estrofa están yuxtapuestos con pensamientos o ideas completas e independientes:

*Qué bonitos ojos tienes
presos en esas pestañas;
yo no sé si tú me quieres
o de repente me engañas.*

*Para chicha y para pan,
el barrio San Sebastián;
para mujeres y flores
San Pedro de mis amores.*

Aparte del ritmo y la rima, los creadores de coplas carnavalescas juegan con las figuras literarias.

Las figuras literarias más cultivadas en las coplas del carnaval cajamarquino son:

a) La repetición o anáfora:

*En San Marcos la naranja,
en Matara el alfajor;
en Namora el capulí
y en Cajamarca mi amor.*

*Llorando cogí la pluma,
llorando cogí el papel,
llorando escribí tu nombre
hermosa flor de laurel.*

*Si quieres cantar, cantemos;
si quieres bailar, bailemos;
si quieres desechar penas,
también las desecharemos.*

*Cuando llueve en Cajamarca,
hay humitas, hay tamales,
hay belleza en su campiña
y muy buenos carnavales.*

b) Metáfora (semejanza)

*Lucero de la mañana,
claridad del medio día;*

*te fuiste y me dejaste
sin consuelo vida mía.*

*Tus ojos son dos luceros,
tus mejillas, una rosa.
tus labios, dos claveles
tu boquita, misteriosa.*

*Cajamarca es una flor
nacida en el Cumbe Mayo,
en todo tiempo florece
no solo en el mes de mayo.*

c) Símil (comparación)

*El amor de las mujeres
es como el pan caliente,
cuando llega a enfriarse,
no hay diablo que le eche diente.*

*Mi amorcito está creciendo
como la flor de azucena;
es verdad que yo te quiero
por eso es que siento pena.*

*Cuando te estaba queriendo,
te parecías pirulo;
ahora que ya no te quiero,
te pareces a mi culo.*

d) Antítesis (contraposición)

*La mujer que quiere a dos
no es tonta sino advertida,
si una vela se le apaga,
la otra queda encendida.*

*Yo quisiera ser casado
solamente por un mes,*

*y después de treinta días
ser solterito otra vez.*

e) **Prosopopeya** (personificación)

*Anoche cuando pasaba
por las orillas del mar,
le preguntaba a las olas
si han visto a mi amor pasar.*

*A nadie le echo la culpa
sino a este mi pantalón,
por haberse enamorado
de ese tu sucio calzón.*

*Mi guitarra canta y dice:
amor no te olvidaré;
aunque la vida me cueste
yo nunca te dejaré.*

*Ya viene mi carnaval
por la fila del mutuy,
con su mate y su cuchara
a ver si le invitan cuy.*

f) **Hipérbole** (exageración)

*Una paloma y un sapo
se fueron a Santa Fe;
la paloma a caballo
y el sapo cojudo a pie.*

*Si quieres que yo te quiera
manda enladrillar el mar;
una vez enladrillado,
yo te querré sin cesar.*

*Y ahora sí, sí, sí, sí, sí
ahora no me voy de aquí,
un barril y una payanca
tuditito es para mí.*

g) Optación (expresa vehemente deseo)

*Muchachita tan bonita
ya no me hagas más sufrir;
mira que seré tu dueño
vamos juntos a dormir.*

*Ya te he dicho que te quiero
y me obligo al padecer;
aunque tus padres no quieran
mis suegros tendrán que ser.*

h) Deprecación (añade al vivo deseo los ruegos y súplicas)

*Noche oscura tenebrosa
préstame tu claridad
para seguirle los pasos
a esa ingrata que se va.*

*Chinita prende tu vela
para subir a tu quisha,
para hacerlos pelear
mi gatito con tu misha.*

*Muchacha encantadora
que en la calle yo te vi;
si no estás enamorada,
enamórate de mí.*

i) Imprecación (maldición)

*Pícate como el picante,
pícate como el ají;
cuidado vengas corriendo
por este que tengo aquí.*

*El amor que estás buscando
nunca lo vas a encontrar,*

*te van a caer las balas
y tu hiel a reventar.*

*Piedra soy en el camino
y piedra tendré que ser,
Cuidado que te tropieces
y vuelvas a mi poder.*

j) Conjunción (uso de las conjunciones)

*Yo no le temo a la muerte
ni al cuchillo ni al puñal;
ni al hombre de vara y media
ni al de dos varas cabal.*

*La ausencia es para el amor
lo que el viento es para el fuego,
si es poco, lo hace mayor
si es mucho, lo apaga luego.*

4. LICENCIAS LITERARIAS

Las licencias literarias son permisos o facultades que se otorgan a los versificadores; en otras palabras, las licencias poéticas son infracciones de las leyes del lenguaje o del estilo que pueden cometerse lícitamente en la poesía. En las coplas del carnaval cajamarquino se advierten las siguientes licencias:

4.1. La sinalefa. Es la ligazón fonética de sílabas que, gramaticalmente, son distintas. Ejemplo:

*Qué bonito **es** carnaval
cuando se sabe gozar
porque se **come y** se bebe
en pretexto de cantar.*

*Linda flor de **mi** esperanza
que un día te vi nacer,
ahora más grandecita
mi amor te **vengo a** ofrecer.*

- 4.2. El apóstrofo.** Es el signo (') para lograr una especie de apócope de la palabra. Ejemplo:

*Yo quiero a las quinceañeras
porque me dan la razón;
dicen que pa' gato viejo
tierno ha de ser el ratón.*

*Yuca tengo, carne falta
pa' pasar mi carnaval,
quién me prestara su pierna
pa' gozar mi carnaval.*

5. ERRORES QUE SE COMETEN EN LA CREACIÓN O RECOPIACIÓN DE LAS COPLAS CARNAVALESCAS

Los creadores, compiladores o antólogos de las coplas del carnaval cajamarquino cometen errores al escribirlas, ponerlas en blanco y negro o publicarlas. Las coplas del carnaval cajamarquino no solo agradan por el ingenio creativo, sino también por el ritmo y la rima de sus versos. El ritmo se logra por la debida distribución de los acentos y el número adecuado de sílabas en cada verso. Lamentablemente, los deslices se cometen al incluir una sílaba o palabra de más en el verso o al trasponer el orden de los términos, lo cual rompe el ritmo y no permite la correcta entonación de la copla. Se produce un bache o trompición al cantarla. Ejemplos:

*Un imposible me mata,
por un imposible me muero;
imposible es que consiga
el imposible que quiero.*

Como se puede advertir, el 2º verso tiene incorrectamente más de 08 sílabas. La corrección del 2º verso podría ser: *por no ser posible muero.*

En la copla *En este mundo todo acaba,
fallecen bienes y males;
una triste sepultura
a todos nos hace iguales.*

Como se puede observar, el primer verso tiene equivocadamente 09 sílabas en lugar de 08. Podría enmendarse así: *En el mundo todo acaba.*

Observemos cómo se rompe o altera el ritmo del tercer verso en la siguiente copla:

*Ayer me dijiste que hoy;
hoy me dices que mañana,
mañana me vas a decir
ya se me quitó la gana.*

Se mejora de la siguiente manera: *mañana vas a decirme.*

Finalmente, veamos el error que se comete al cambiar un término tradicional en el tercer verso de la copla:

*Un abrazo y un besito
a cualquiera se le da;
al rico por su **plata**
al pobre por caridad.*

Es decir, se ha sustituido la palabra **dinero** por el vocablo **plata**, lo cual dificulta la debida entonación del verso.

Por otro lado, en varias coplas se comete el desliz llamado **solecismo**, o sea la falta de concordancia por el uso indebido de **lo** en lugar del pronombre **la** para el femenino, vicio muy arraigado en nuestro medio y que forma parte de la lengua hablada popular. Ejemplo:

*Ayer se ha muerto mi suegra,
Ya **lo** llevan a enterrar;
pónganle bastante tierra
no se vaya a levantar.*

*La jarra le dice al urpo,
el cántaro a la botija:
tú **lo** tumbas a la vieja,
yo **lo** tumbo a la hija.*

A lo manifestado debemos agregar nuestra preocupación por las caprichosas innovaciones, variantes o matices que se vienen produciendo respecto a la melodía o entonación de las coplas de carnaval por parte de muchos intérpretes, lo cual atenta contra la autenticidad y originalidad del tono tradicional de las coplas carnavalescas que cantaron nuestros padres y abuelos.

BIBLIOGRAFÍA

1. GAYOL FERNÁNDEZ, Manuel (1962). *Teoría Literaria*. T. I. Madrid: Editorial Mediterráneo.
2. IBERICO MAS, Luis (1976). *El Folklore Literario de Cajamarca*. Cajamarca: Ediciones de la Universidad Nacional de Cajamarca.
3. PEÑA ARANDA, Jesús (2000). *Teoría de la música*. Trujillo: Editorial Toda Cultura.
4. SÁNCHEZ, Luis Alberto (1981). *Breve Tratado de Literatura General*. Lima: Editorial Universo S.A., Vigésima Edición.

(*) Poeta y escritor cajamarquino, doctor en Educación, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca.