

LA TONADA

hermana mayor del Folklore Argentino

¿Arabe? ¿Andaluza?

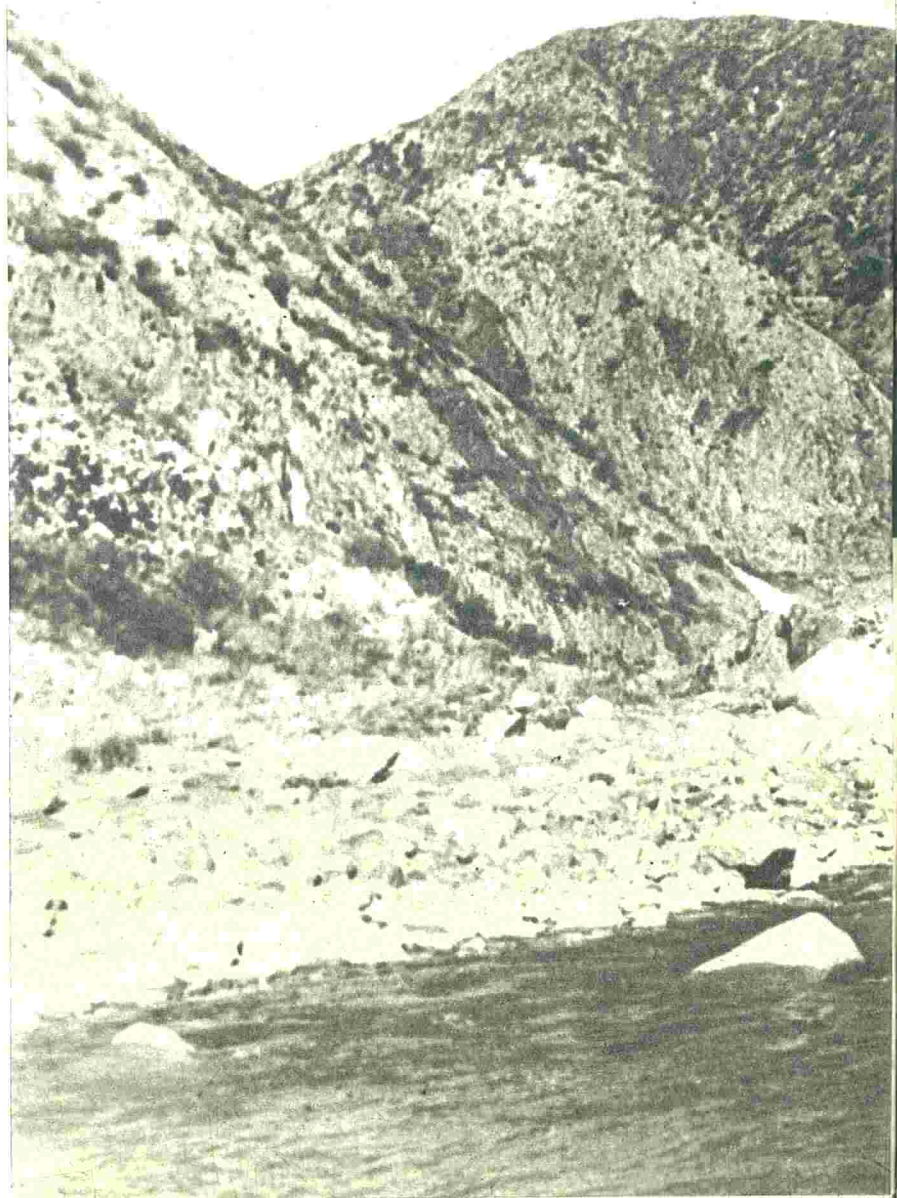
Sí. Nuestra **Tonada** cuyana tiene sus orígenes en Andalucía, tierra habitada por árabes durante ocho siglos. Nutrida de las dos corrientes culturales, adquiere mandato propio en la zona cuyana durante el XIX.

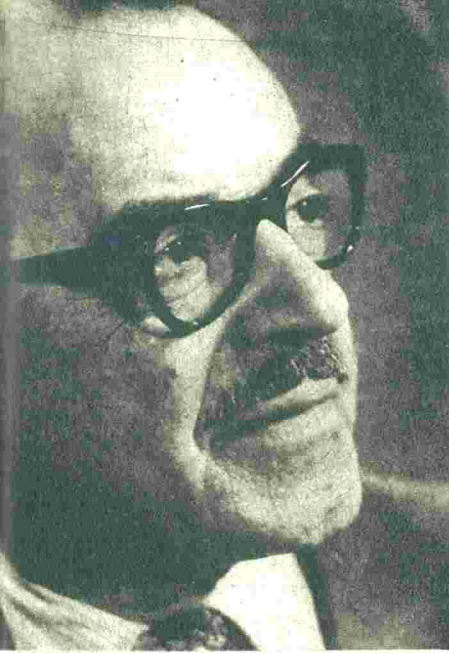
La tesis, investigada y sostenida por el estudioso mendocino **Alberto Rodríguez** —autor del presente trabajo junto a

Elena M. de Macia—, adquiere interesante dimensión en las referencias que aquí se exponen.

Las modalidades “nuevas y distintas que toma la Tonada en Cuyo”, advierte Rodríguez, la colocan en un lugar de privilegio dentro de nuestro panorama musical: **“en el folklore argentino nada puede superarla”**, afirma.

Con lenguaje accesible y con un peculiar criterio didáctico podemos enterarnos de la historia y la actualidad de la Tonada en el ámbito cuyano.

Alberto Rodríguez, uno de los autores de este trabajo. Conocido investigador, ha dedicado sus estudios a todo lo relacionado con el folklore de su zona.

● ORIGENES Y CARACTERISTICAS

Penetrar en los orígenes de la **Tonada** es tarea difícil.

Históricamente el nombre **Tonada** se refiere a cualquier especie de canción. "El Tesoro de la Lengua Castellana", que publicó Covarrubias en 1610, limita el alcance de la voz a la melodía. Dice así: **"Tonada: el aire del cantarillo vulgar; cuales son las tonadas que hoy usan los músicos de guitarra"**. En esto estamos de acuerdo con Covarrubias. **La Tonada en sus comienzos fue la música.**

En el Brasil, con "Toada" se designan ciertas canciones no bien diferenciadas.

Al quedar la canción argentina dividida en "Triste" y "Estilo", quedó una tercera que no era ni uno ni otro, y que se distinguió con su nombre propio, **Tonada**. Ella tiene elementos suficientes para definirse como especie.

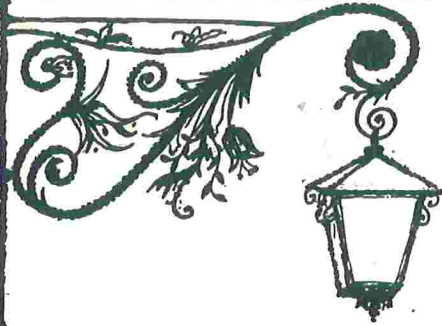
La **Tonada** propiamente dicha denota características melódicas muy suyas. **Los elementos primos se conjugan en Cuyo a comienzos del siglo pasado, y su gran florecimiento, ya con ese nombre unificador de aportes peruanos y chilenos y de sustratos argentinos, se produce un poco antes de 1850. Crece su importancia y gran desarrollo durante la segunda mitad del siglo.**

Estas referencias han sido sostenidas por el musicólogo y folklorista **Carlos Vega**, quien se nutrió del material recogido por **Alberto Rodríguez**, uno de los firmantes de este trabajo. **Dicho material fue recogido por contacto directo con viejos cultores, nacidos antes de 1850, y recibido por tradición de sus antepasados. Una herencia folklórica riquísima.**

El producto de las investigaciones iniciadas en Cuyo por Rodríguez en 1925, cedido gratuitamente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuando era rector de la misma el Dr. Ricardo Rojas, y secretario del Instituto de Musicología, Carlos Vega, tiene la garantía de no haber sufrido contaminación alguna, ya que en aquellos años no había llegado aún a los rin-

La geografía de la tonada. ¿Cómo habrá influido el paisaje en su definición musical? Montañas y ríos que acompañan a la expresión del hombre de la tierra cuyana.

LA TONADA

Delante de clásicas rejas, Alfonso y Zabala. La dupla de San Luis sigue empeñada en impulsar la vigencia de la tonada en el ámbito nacional.

cones apartados, la influencia de la radio, el disco y la T.V. Aseguran también tal autenticidad y pureza, la seriedad y la honradez del investigador, unidas a la capacidad para pasar al pentagrama, ritmos y melodías sin adulteración.

● RAICES ANDALUZAS

Posteriormente, este investigador tuvo la oportunidad de visitar España y participar como jurado en el cuarto Festival Hispanoamericano de Folklore, de Cáceres. Allí desfilaron todas las regiones españolas y los países de América latina con su folklore musical y coreográfico. **La observación detenida de ritmos y melodías, de canciones y danzas presentadas, aseguraron la idea de que nuestra Tonada tiene sus raíces más hondas en la canción andaluza.** Esta, a su vez, tiene al lado de los aportes de la música eclesiástica bizantina, los adornos cromáticos y la influencia de la escala octaval de la música árabe. Recordemos que los árabes afincaron en España durante ocho siglos.

En el folklore musical del occidente de Europa se destaca en primer plano la canción andaluza.

Si los conquistadores que vinieron a América trajeron de la literatura española del Siglo de Oro, cuentos, leyendas, romances, refranes, coplerío, etc., y trajeron también sus instrumentos musicales, es lógico que trajeran sus canciones. Al principio serían las mismas que cantaban en su patria; corría el siglo **XVI**. La influencia del medio geográfico, la nostalgia de la patria lejana, la fuerza viril de la juventud nacida aquí, y las demás circunstancias anímicas que pudieron influir, **engendraron una canción tan nuestra que es única y distinta a todas las demás de América y de España.**

● DIFICULTAD PARA RASTREAR UNA MELODIA

En música folklórica es muy difícil establecer la evolución sufrida por una melodía, por la imprecisión del significado del lenguaje expresivo de los sonidos. Por eso, a medida

"Hay elementos que han pasado de la canción árabe a la andaluza. Y de ésta, a nuestra Tonada", afirma la tesis de Rodríguez y Macia.

que la melodía se aleja de la forma original, la dificultad de reconocimiento aumenta y llega un momento en que hay que abandonar la investigación ante el temor de incurrir en error. Esa dificultad de la investigación en la música, es menor en la literatura. La precisión de significado de la palabra permite hallar pequeños detalles, que pueden conducir a una segura identificación tradicional. Tal facilidad ha permitido que nuestros cuentos, refranes, coplas, etc., estén identificados con

sus antecesores españoles y aún con los más remotos orientales.

Insistimos acerca de 'a dificultad para identificar el sonido musical: una misma nota puede adquirir modalidades tan diversas como el número de ejecutantes, sus variantes temperamentales, cosas que no pueden registrarse fácilmente en el pentagrama.

● ASCENDENCIA ARABE DE LA TONADA

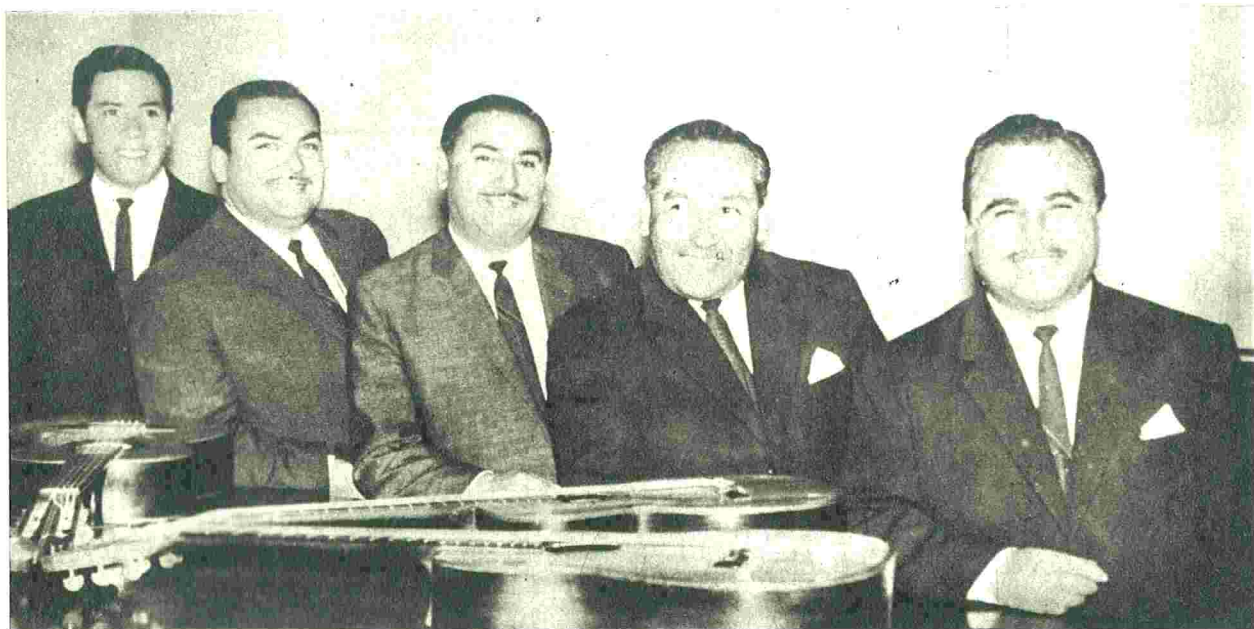

Hay elementos que han pasado de la canción árabe a la andaluza, y de ésta, a nuestra Tonada.

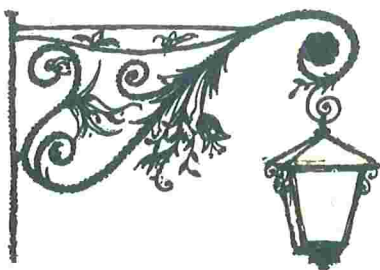
En las reuniones y conciertos árabes la mujer tenía lugar de preferencia. El **cante "jondo"** (canto profundo, íntimo) y el **flamenco**, (menos folklórico en su esencia y cuyo nombre le viene de gitanos, ya que los españoles llaman a éstos flamencos), tenían el mismo ambiente: las juergas o reuniones de personas divertidas, en las que se bebía abundantemente y se cantaba a la mujer. **Esto lo ha heredado nuestra Tonada totalmente.**

Las melodías de las canciones andaluzas

Guitarras y voces que han difundido a lo largo de los años el sabor de la música de Cuyo. En la foto, un conjunto de antigua data: Las Voces del Plumerillo.

LA TONADA

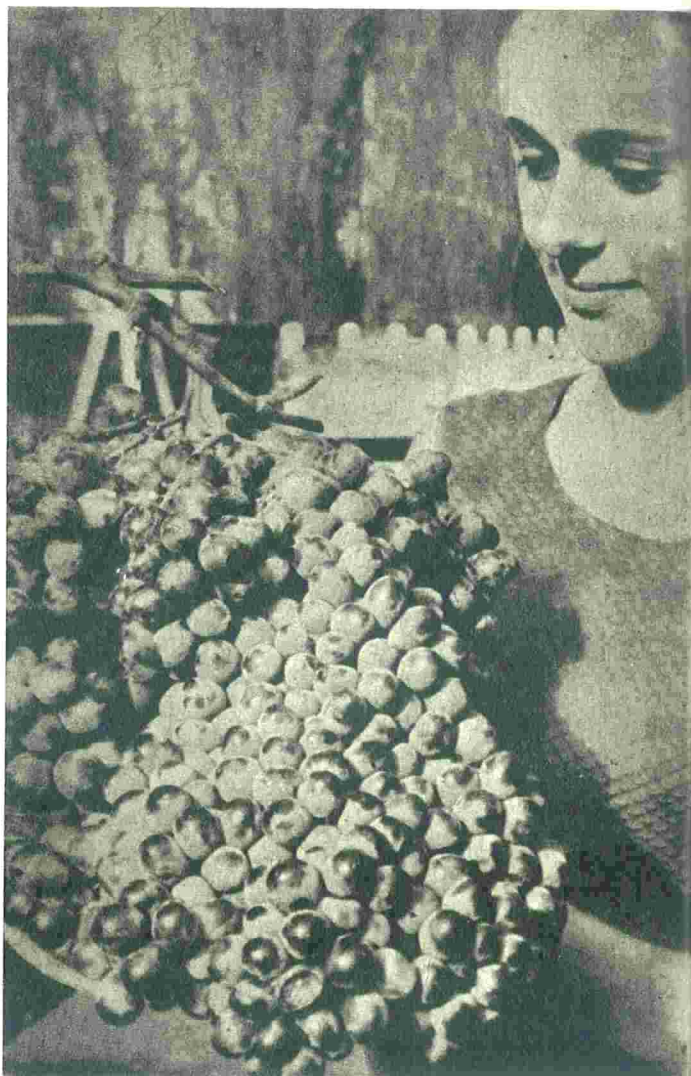

se prestan para ser acompañadas por una sucesión periódica y regular de acordes, que se han mantenido tradicionalmente en los preludios de guitarra. **Son preciosos, rarísimos y numerosos, tanto los preludios como los interludios, que están fuera de texto y que sirven para influir en el cantor y animarlo.**

Nuestra Tonada, también tiene esos requisitos.

La costumbre observada por el pueblo andaluz, de jalear y animar al cantor, es árabe, y en muchos casos se ha conservado en América. En Chile, por ejemplo, es muy común el jaleo, el palmoteo y el tamborileo en las guitarras. Entre nosotros, estas formas expresivas son reemplazadas por algunas insinuaciones verbales antes de empezar o al terminar el canto.

Otro carácter accidental heredado, son los prolongados **ayes de admiración, de dolor o angustia, y la extraordinaria abundancia melismática tanto musical como literaria.**

Tema clásico en la poesía de todos los tiempos, naturalmente inmerso en nuestra Tonada por su condición regional: la vid, símbolo de vida, fortaleza y alegría.

● EJEMPLOS DE AYES Y MELISMAS

En la Tonada, "Más vale me hubiera muerto", la cuarteta completa dice:

*Más vale me hubiera muerto
y no haberte conocido;
hoy no tuviera la pena
que está reinando conmigo.*

Para darle vida y expresión, el cantor, como el músico, le agregan ciertas frases que varían según la intención de los mismos y que están fuera de texto. Ejemplo: al terminar la cuarteta se agrega:

*¡Ay, qué tormento,
¡Ay, qué dolor,
tú eres ingrata
yo no lo soy.*

Otro ejemplo con los melismas intercalados:

Yo vide un pájaro verde
bañarse en agua de rosas,
bañarse en agua de rosas, **vidita mía tuyo es mi
amor.**

y en un vidrio cristalino
un clavel que se deshoja,
un clavel que se deshoja, **vidita mía tuyo es mi
amor.**

**Cielo ¡Ay, dolor,
cañaveral,
que por tu gusto
pago mi mal!**

Las frases en negrita, son melismas.
Muchas tonadas tienen estribillos, también extraños al contenido literario.

Ejemplo:

No te asista desconfianza,
al verme que por ti muero,
al verme que por ti muero;
mi amor no es nada variable,
con seguridad, te quiero,
con seguridad te quiero.

ESTRIBILLO:

Adiós mi vida,
Adiós mi encanto.
Porque te quiero
Padezco tanto.
Te muestras desentendida
siendo que yo te amo tanto.

"Al folklorizarse en Cuyo la Tonada, tomó otras modalidades distintas y dio origen a una especie nueva. No hay en el folklore musical argentino nada que pueda superarla", comenta la nota.

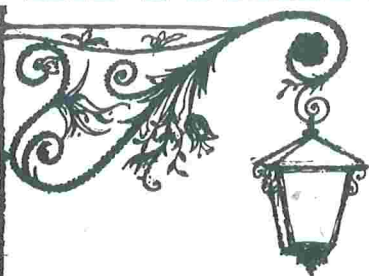
● PROCESO DE FOLKLORIZACION DE LA TONADA EN CUYO

Que al folklorizarse en Cuyo la Tonada haya tomado otras modalidades distintas, y dado origen a una especie nueva, es el fenómeno lógico en tal proceso. Por ello demos gracias a Dios por tenerla, y saber que no hay en el folklore musical argentino nada que pueda superarla.

Al empezar dijimos algo sobre el nombre de la especie musical, Tonada, y la hicimos afincar a mediados del siglo pasado, según datos consignados por Carlos Vega en su estudio sobre la misma. Pero, ya que estamos convencidos de que su ascendencia es hispánica, hemos estudiado el género folklórico andaluz, y encontrado en una clasificación del canto popular, "jondo" y "flamenco", que entre varias especies del primer grupo ("jondo"), figuran la "Toná chica y la Toná

LA TONADA

grande". Cantos éstos que eran, como los adjetivos lo indican, uno de menor vuelo, más popular, más al alcance de cualquier cantor; y otro, la "Toná grande", más importante, y quizá fuera para ellos, como es para nosotros la Tonada lírica, el "Gran Salomón", por ejemplo.

Conocidos ya los orígenes de nuestra Tonada, cábenos hacer un somero estudio de la misma, ya que hacerlo en forma exhaustiva, que bien se lo merece, demandaría un tratado completo.

El ritmo es elemento esencial en música folklórica. La Tonada deja de ser tal, cuando el ritmo la aproxima a otras especies: Vals, Zamba, Cueca, o cualquier otra canción. **La rítmica de la Tonada se funda en pie ternario, por lo general.**

Una Tonada de ritmo alternado es, la muy conocida en Cuyo, titulada "¿Sabes tú lo que es amar?".

● TONADA CHICA Y TONADA GRANDE

Dentro del género folklórico y de la especie Tonada, hay diferencias muy marcadas de categoría que nosotros diferenciaremos con la asignación española de "**Tonada chica y Tonada grande**". Entre las primeras entraría la Tonada típica popular, de rasguído,

tono y dominante, por lo general. De éstas, el investigador ha recogido centenares. Las otras, las de mayor vuelo, son las líricas, habitualmente cantadas en décimas y de ritmo alternado. Casi siempre su primer movimiento es lento, y el segundo, alegre. Entre éstas podemos citar: "Adiós prenda idolatrada", "Lejos de ti dueña mía", "Qué tormento más atroz", y muchas más.

Hasta ahora no hemos dicho nada de los versos. Sin duda, los mejor elaborados, se deben a la pluma de los poetas de la época, antes de mediados del siglo pasado: **Juan Gualberto Godoy, Nicolás Villanueva, Leopoldo Zuloaga, José Manuel Olascoaga**, y posteriormente **Eduardo Ruiz** y otros. Lo cierto es que ellos dieron sus versos al pueblo, éste los tomó como suyos, los cantó, los sintió con el alma, puso en ellos toda su inspiración musical y terminó ignorando o echando al olvido a los autores.

El estudio de los textos poéticos que se asocian con la música de la Tonada evidencian que se elaboran casi exclusivamente con la base de verso octosilabo. Las estrofas pueden ser de cuatro, cinco, seis, ocho y diez versos. Todas admiten la introducción de estribillos, motes, síes, noes, ayes... Es decir, los elementos y las combinaciones de una

poética sudamericana de los Andes. A estos elementos hay que agregar un complejo sistema de repetición de versos, que naturalmente altera la extensión de la estrofa y su período musical.

Era común que los cantores aplicaran letras diversas a las mismas melodías. Sólo tenían en cuenta la medida versal y estrófica, sin importarles el acento correctamente coincidente en letra y música. A veces hacían gala de esta despreocupación y aplicaban los versos que recordaban y que mejor convenían en la circunstancia.

Sobre una joya de nuestro cancionero existe una información tradicional, que por carecer de documentación escrita que lo asevere, conserva su carácter folklórico.

Por tradición oral sabemos, mejor dicho nos inclinamos a creer, que el poeta bonaerense **Carlos Guido Spano**, es autor de la letra. Fue amigo de Juan Antonio Carreras, apasionado cultor de nuestra música vernácula, hombre de vasta cultura, muy conocido en el medio por sus vinculaciones sociales. Vivió hasta fines del siglo pasado y seguramente inspiró al poeta con la belleza de sus ejecuciones en guitarra y requinto, para componer letras tan sentidas como las siguientes:

**¡Ay, qué tormento, / ay, qué dolor,
tú eres ingrata / yo no lo soy!
conviene el lirismo de la Tonada.
Versos dedicados al amor y a la
mujer, como apuntan los autores.**

*¿Sabes tú lo que es amar?
¿Sabes tú lo que es sufrir?
¿Fuego en el alma sentir
y no poderlo apagar?
¿En constante delirar
sucumbir al desconsuelo?
¿Luchar con ardiente,
soñar con un imposible,
y a la pena más horrible
unir la dicha del cielo?*

Consignamos solamente la primera estrofa. Son cuatro, todas tan bellas y profundas como la primera.

El pueblo hizo suyos estos versos que perdieron autoría y se popularizaron. Es decir, esta Tonada se folklorizó.

● EJEMPLOS DE TONADAS

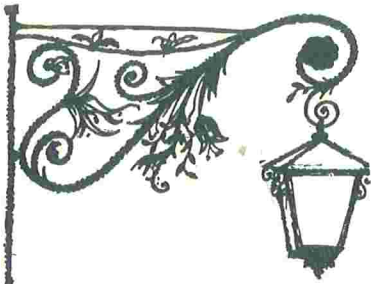
Hay infinidad de tonadas. Pero **la mayoría canta al amor, a la mujer, aunque se registran algunas épicas, narrativas, descriptivas, etc. Las primeras, de corte romántico, tienen la influencia de la literatura y de la música de la época, 1800. La Tonada de décima cobra a veces ribetes de solemnidad. De esto puede darnos cuenta una muy conocida: "Qué tormento más atroz"**.

*¿Qué tormento más atroz
podrá haber que mi tormento,
en este triste momento
que vengo a decirte adiós?
No sé mi bien si la voz
se me ahogará en mi garganta.
porque mi amargura es tanta,
tan agudo, es mi dolor,
que apenas tengo valor
para arrojarme a tus plantas.*

*Nada habrá lejos de ti
que me pueda consolar,
mi vida será llorar,
como estoy llorando aquí.
Si tú te acuerdas de mí,
no llores amada mía,
porque tal vez llegarías
a aumentar mi sinsabor,
y el eco de tu dolor
el alma me partiría.*

LA TONADA

De la suerte, la inclemencia
me obliga cruel a partir;
no sé si podré vivir
ausente de tu presencia.
En la flor de mi existencia,
que tu amor ha embellecido,
la desventura ha vertido
una gota de veneno.
Quiera el cielo que tu seno
no vierta otra, angel querido

Adiós, ya voy a dejarte, (1)
me voy a correr mi suerte,
no sé si volveré a verte
y si fiel he de encontrarte.
Yo no dejaré de amarte
ni me lo permita Dios.
Mi pensamiento veloz
correrá siempre a tu lado.
No olvides a un desgraciado.
Adiós, mi esperanza adiós.

(1) Cuando se quiere dedicar la Tonada, en este verso los cantores nombran a la persona que desean.

QUE TORMENTO MAS ATROZ

Tonada lirica (ritmo alternado)

LENTO

Que tor- men- to mas a- troz po- drá ha- ber que mi tor-
es te ins- te mo- men- to que ven- que decir- tea -
ALLEGRO
men- to en no sé mi bre- si la voz se me aho- ga- ra en la gar-
dros gar- ta por- qué mia- mor- gu- ras tan- ta tan a- gu- docs mi do-
LENTO
tor- que a- pe- nas ten- go va- lor pa- ra a- ho- jar me a- los
plan- tas.

Ejemplo de tonada con melismas y estribillos

ADIÓS, PALOMITA ADIÓS

Jamás pienses que la ausencia
pueda calmar mi pasión.

¡Ay, palomita, se va y se va!

Siempre te seré constante
dueña de mi corazón.

¡Ay, palomita, se va y se va!

ESTRIBILLO:

Estoy sin dueña,
salgo a buscar,
porque sin dueña
no puedo estar.
¡Ay, palomita,
si volverá!

Al saber que te retiras
 el corazón se me parte,
 ¡Ay, palomita, se va y se va!
 de solo considerar
 que ya no puedo olvidarte.
 ¡Ay, palomita, se va y se va!

Estribillo, bis.

Cuando mires a este lado
 acuérdate mi penar.
 ¡Ay, palomita, se va y se va!
 recordarás que aquí queda
 quien no te puede olvidar.
 ¡Ay, palomita, se va y se va!

Estribillo, bis.

Cuando llegues al destino
 de glorias, pues, para ti,
 ¡Ay, palomita, se va y se va!
 cuando mejor te diviertas
 no te olvidarás de mi.
 ¡Ay, palomita, se va y se va!

Estribillo, bis.

a los dueños de casa, al amigo, a la mujer amada, o a cualquier persona presente en la ocasión, a quien se quiera distinguir. En dicha estrofa se nombra al destinatario. Al concluir no falta quien, en el deseo de prolongar la canción, o simplemente en el de agasajar a alguien, pida: “**Cogollo para fulano**”. Los cantores se cuchichean, arreglan la estrofa y la cantan nombrando al obsequiado. **Los cogollos pueden abundar y la Tonada continuar por tiempo indeterminado.**

Es costumbre que las personas nombradas en el canto, brinden a los cantores un vaso de vino.

Dedicatoria y cogollo no son de rigor.

NOTA: Tonadas de todo género: líricas, populares, de décima, de cuarteta, con melismas, con estribillos y dedicatorias, obran en el Instituto de Investigación y Divulgación del Folklore Cuyano, y serán facilitadas a los intérpretes que deseen incorporarlas a su repertorio.

Alberto Rodríguez
 Elena M. de Macia

Presidente y Secretaria General, respectivamente, del Instituto de Investigaciones y Divulgación del Folklore Cuyano.

DEDICATORIA Y COGOLLOS

Es aún costumbre en Cuyo, al terminar la Tonada, agregar una estrofa para dedicarla

ANDANTE

ja - más pre-n-ses quee la u - sen - cia pue - da cal - mar mi pa - sión
 pre te se - ré cons - fan - te. due - ña de mi co - ra - zón

¡ Ay - pa - lo - mi - ta - se va se va - Siem - va - Es - toy sin
 ¡ Ay - pa - lo - mi - ta - se va se va - Siem - va - Es - toy sin

due - ña sal - gog - bus - car por - que sin due - ña no pue - do es - tar

¡ Ay - pa - lo - mi - ta - si val - ve rd