

Acerca del cancionero infantil tradicional cubano

Autora: Martha Esquenazi

El cancionero infantil cubano ha sido poco estudiado en líneas generales, pueden mencionarse los libros de:

Córdova de Fernández, Sofía. *El folklore del niño cubano*. Tesis de doctorado publicada en diez partes en la Revista Archivos del folklore cubano del año 1925 al 1929.

Arissó, Ana María. *Folklore sagüero*. Sagua la Grande, 1940.

Aguilera, Ana Margarita. *Cancionero infantil hispanoamericano*. Editado por la Biblioteca Nacional "José Martí". La Habana, 1960.

Alzola, Concepción T. *Folklore del niño cubano*. Universidad de Las Villas, Santa Clara. Tomo I: 1961; Tomo II: 1962.

Henríquez, María Antonieta. *Vamos a cantar*. Editorial Gente Nueva. La Habana, 1983.

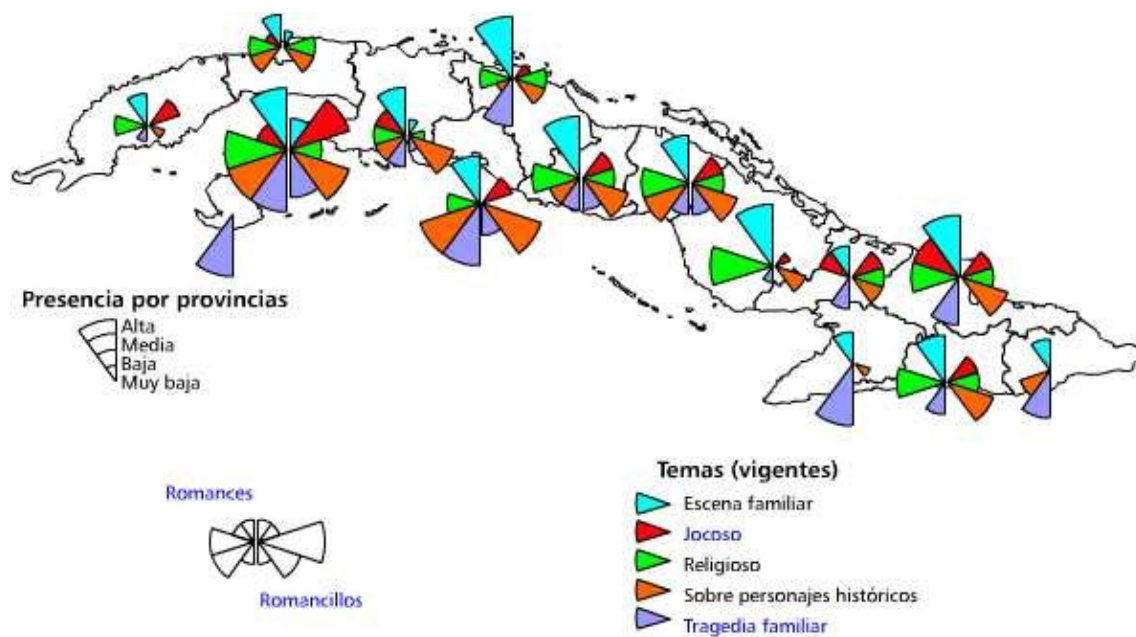
Carolina Poncet. *El romance en Cuba*. Colección La fuente viva. La Habana, 1999.

Alvarez Ríos, María y Henríquez, Ma. Antonieta. *Cantos infantiles cubanos*. Editorial Gente Nueva. Madrid, 2000.

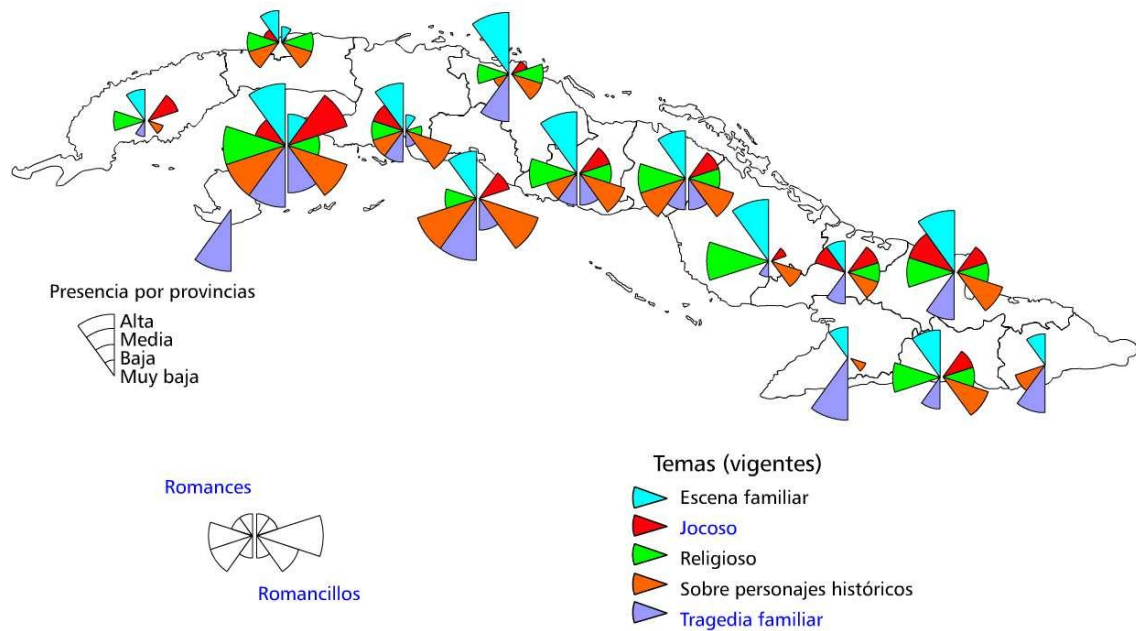
Algunos de ellos contienen partituras y otros no pero todos ofrecen valiosas referencias sobre el tema que ayudan a establecer la evolución y la ubicación geográfica de los lugares donde se interpretaban los cantos que se compilaron para el *Atlas de la cultura popular tradicional* de 1979 al 1986 por todo el país y a conocer otros que ya no se practican.

El presente estudio toma como base la información recopilada para la obra científica del *Atlas etnográfico de Cuba* que en su sección de *Música popular tradicional* -ordenada de acuerdo al ciclo de vida del hombre- aparece con dos mapas que representan la música vinculada a la infancia y que son *Canciones infantiles* y *Romances y romancillos infantiles*.

CANCIONES INFANTILES

ROMANCES Y ROMANCILLOS INFANTILES

El análisis del origen étnico de los cantos compilados arroja la información siguiente:

Africano	3
Arará	1
Congo	2
Hispánico	4808
Catalán	2
Gallego	8
Canario	6

Europeo	4
Francés	18
Chino	1
Libanés	2
Haitiano	21
Jamaicano	17
Norteamericano	10
Indeterminado	264

Es evidente que la mayoría de los cantos son de antecedente hispánico y que los demás grupos étnicos ocupan lugares minoritarios.

La tipología empleada en el mapa de cantos infantiles refleja solamente los grupos principales en los que se organizaron los cuestionarios recibidos sobre la temática y que posteriormente se ordenaron y clasificaron de acuerdo a la forma en que son empleados: cantos de cuna, juegos para bebitos, canciones infantiles, rondas y juegos infantiles.

Los cantos de cuna, se utilizan para dormir a los niños, es conocido como nana y otras denominaciones en el resto del mundo.

Juegos para bebitos, son aquellos que se utilizan para enseñar algún tipo de movimiento corporal a los bebés, en otros países se nombra como arrullo entre otras denominaciones.

Canciones infantiles, son las que interpretan los niños en sus ratos de ocio y en las que no se realizan movimientos corporales.

Juegos cantados, vinculan diferentes juegos con el canto, pueden ser carreras, saltos o palmadas.

Rondas, son las más comunes, se cantan formando una rueda o corro donde los niños se dan las manos mientras caminan al ritmo del canto; a veces presentan diversas coreografías en hileras como remanentes de antiguas danzas.

En una etapa posterior al trabajo de compilación y clasificación realizado para la confección de los mapas se han ido transcribiendo y analizando los textos de los cantos recogidos. En primer lugar, se confeccionó un cancionero de cantos de cuna y otro de

juegos para bebidos, en estos momentos se está realizando uno de rondas para culminar con juegos infantiles. *Cantos de cuna tradicionales cubanos* se terminó en el año 2003 y se encuentra inédito, en este libro se encuentran cuarenta y ocho cantos agrupados de acuerdo a su origen étnico: hispano (veinte cantos); africano (doce); haitiano (seis); jamaicano (cinco) y criollos (cinco). Se dedica un capítulo al análisis musical y se añaden varios índices analíticos: cantos por títulos, íncipits, informantes y entrevistadores cerrando con la bibliografía empleada.

Juegos tradicionales cubanos para bebidos se terminó de redactar en el año 2004 y también se encuentra inédito. En este libro los cantos seleccionados para su estudio ascienden a cuarenta y cuatro, se ordenaron de acuerdo al uso que se hace de ellos para enseñar diversas habilidades a los bebés: movimientos con la cabeza (seis cantos) con las manos (cinco); con los dedos (doce); con los pies (cinco); de todo el cuerpo (trece) y de funciones variadas (tres). En un último capítulo se incluyen índices analíticos de cantos por títulos, íncipits, informantes y entrevistadores más la bibliografía utilizada.

El libro sobre *Rondas infantiles tradicionales*, con un total de setenta y un cantos que se han clasificado en: corros (65) y baile en ringleras (6), ordenados alfabéticamente por el título del canto, debe concluirse en el año 2007.

Las canciones infantiles no asociadas a movimientos corporales se han clasificado de forma primaria de acuerdo a los temas que se reflejan en sus textos: líricos, patrióticos, jocosos y obscenos. Dentro de estos grandes grupos se encuentran algunos ejemplos de habaneras y otros géneros antiguos, también unos pocos cuentos de nunca acabar y juegos vocálicos.

Para la clasificación de los juegos se emplea el propuesto por Caridad Santos y Sonia Correa en su libro *Cuando de jugar se trata. Juegos infantiles* (2000) que contempla:

piteos, juegos de adivinar, de eliminar, de encontrar, de lanzar, con juguetes, con palmadas y para saltar.

Ejemplos de cantos infantiles:

1.- Canto de cuna

Señora Santana. Melodía y texto modelo.

Se - ño - ra San - ta - na ¿por qué llo - rael ni - ño?
Por u - na man - za - na que se le ha per - di - do

The image shows two staves of musical notation in 3/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the song, and the second staff contains the melody for the second line. The lyrics are written below the notes.

2.- Juego para bebitos

Tope tope
Ada Medina. Santa Cruz del Norte, La Habana.
Grab. Jorge Jorge (1981). Transc. la autora (1982)

To pe o pe car ne ri to

The image shows a single staff of musical notation in 3/4 time. The melody is simple and repetitive, with lyrics written below the notes.

3.- Ronda

La calle ancha
Aleida Martínez. Yara, Granma
Partitura enviada por el municipio

La ca lle an cha de San Fer nan do
da mos la vuel ta y nos mar cha mos

The image shows two staves of musical notation in 3/4 time. The first staff contains the melody for the first line, and the second staff contains the melody for the second line. The lyrics are written below the notes.

4.- Canción infantil

Una paloma blanca

The image shows two staves of musical notation in 3/4 time. The melody is simple and repetitive, with lyrics written below the notes.

5.- Juego infantil

Pito, pito
Gloria López Aldama, Unión de reyes, Matanzas.
Grab. Pedro Vera (1981). Transc. la autora (1982)

The image shows two staves of musical notation in G major, 2/4 time. The first staff contains the melody for the first line of lyrics: 'Pi to pi to co lo ri to don de vas tan bo ni to'. The second staff contains the melody for the second line of lyrics: 'a laa ce ra ver da de ra pin pon bo ta fue ra'. The lyrics are written in lowercase letters with spaces between syllables.

La estructura melódica de estos cantos infantiles está generalmente organizada en dos frases melódicas: una antecedente y otra consecuente que corresponde a una cuarteta poética. Predomina el uso del modo mayor y los compases binarios, pero también se emplean otros sistemas modales y rítmicos.

Los textos de los cantos son versos cuya métrica y rima se encuentran íntimamente relacionadas en su estructura con la melodía de los cantos. En las formas poéticas más frecuentemente empleadas en los cantos infantiles se encuentran los pareados y las cuartetos en sus más diversas modalidades como coplas, redondillas y seguidillas entre otras.

Ejemplo de pareado con versos de cuatro y cinco sílabas y rima consonante:

San Pantaleón / que cuantas son

Que veinticinco/ y el carbón.

Que la herradura / para la mula.

Que el coche de oro / para el rey moro.

Cucurucú / que te vires tú.

Las coplas, son cuartetos independientes por su contenido, poseen versos octosílabos y rima asonante en el segundo y cuarto verso y libre en el primero y el tercero:

Una vieja y un viejito

Montando cachumbambé

Y el viejito le decía

Mira lo que se te ve.

Ejemplo de cuarteta octosílaba con rima consonante entre los versos primero y tercero y los versos segundo y cuarto:

Úrsula, ¿qué estás haciendo?

Tanto rato en la cocina

Mamita le estoy quitando

Las plumas a la gallina.

Ejemplo de seguidilla donde se alternan versos de siete y cinco sílabas con rima consonante entre el segundo y cuarto verso:

El paseíto de oro

Es muy bonito

Por donde se pasean

Los jovencitos.

Existen otras formas menos usuales como los tercetos, septillas y letrillas. Ejemplo de septilla hexasílaba donde se repite el cuarto verso para equipararse a la forma acostumbrada de la cuarteta:

- Gallinita ciega

¿Qué se te ha perdido?

- Una aguja y un dedal

- Pues da media vuelta (bis)

Y sal a buscar

Que yo no los tengo

Ni te los puedo dar.

Otra forma poética que se emplea en los cantos y rondas infantiles es la de los romances. Los romances son narraciones en verso cantadas que incluyen diálogos y el tono es épico-lírico, generalmente los versos son monorrimos de 16 sílabas divididas en dos hemistiquios de ocho sílabas con una rima asonante en los versos pares; también hay romances con poco relato y con diversos metros, como hexasílabos pareados que algunos nombran como romancillos. Los romances de origen épico cambian la asonancia varias veces pues se originan de fragmentos de los cantares de gesta de finales de la Edad Media y se presentan con diversas combinaciones (Gullón, 1993: 1444).

En Cuba la mayoría de los romances se emplean como cantos o rondas infantiles. Las melodías de los romances, al igual que la mayoría de los cantos infantiles se encuentran formados por dos frases: una antecedente y otra consecuyente; los mismos contienen cuatro semifrases que corresponden con cuatro versos octosílabos de cualquier otra forma métrica. Los romances más antiguos emplean una sola frase melódica para un verso y se repite tantas veces como versos tenga el romance (Trapero-Esquenazi, 2002: 445).

La clasificación de romances que aparece en el mapa del *Atlas etnográfico de Cuba* aquí citado, corresponde con la de Carolina Poncet (1999), en cambio, la aplicada en el *Romancero tradicional y general de Cuba* (2002) es la clasificación general de romances establecida por el Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid que se emplea actualmente en los estudios romancísticos.

6.- Ejemplo de romance tradicional (Trapero-Esquenazi, 2002):

Delgadina
Versión de Margot Oñate. Yaguajay, Sancti Spiritus
Grabado por Mariano Flores. Transc. de Martha Esquenazi.

The image shows two staves of musical notation in G major and 2/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the romance, and the second staff contains the melody for the second line. The lyrics are written below the notes.

Pues se - ñor es - teg - ran re - y que te - ní - a tres hi - ji - tas
y la más chi - ri - qui - ti - ca Del - ga - di - na se lla - ma - ba

La metódica aplicada en el análisis de los cantos infantiles se publicó en 1984 y se perfiló precisamente con el procesamiento de los cantos de cuna iniciado en 1982. Se realiza un análisis integral del texto y la melodía estableciendo en primer caso como modelo la versión que más se repite; en el segundo caso se agrupan las versiones que emplean la melodía modelo y se desglosan las variantes textuales de forma ordenada desde el primer al último verso asignándoles una numeración.; en el tercer caso se analizan las versiones que mantienen el texto modelo y se desglosan las variantes melódicas empleando letras minúsculas para designarlos.

Finalmente en el cuarto caso se agrupan las versiones que presentan variantes tanto de texto como melódicas sin perder la identidad del canto (Esquenazi- Morales, 1984).

Durante la elaboración de los cancioneros se agregó una introducción con la información bibliográfica existente sobre las versiones cubanas antes de proceder al análisis de los cuatro casos y después del mismo se añadió una relación de las versiones del canto halladas en otros países.

Además de este estudio que en esencia plantea una nueva metodología para establecer las melodías modelos o paradigmas melódicos que nos permiten establecer la versión del canto que puede considerarse como propia de Cuba, en el último capítulo de los libros sobre cantos de cuna y juegos para bebotes se realiza un análisis musicológico integral de todos los cantos atendiendo a los parámetros siguientes:

Melodía: sistemas de tres, cuatro y cinco sonidos, escalas modales y tonales; íncipit, ámbito y cadencia; estructuras melódicas más frecuentes.

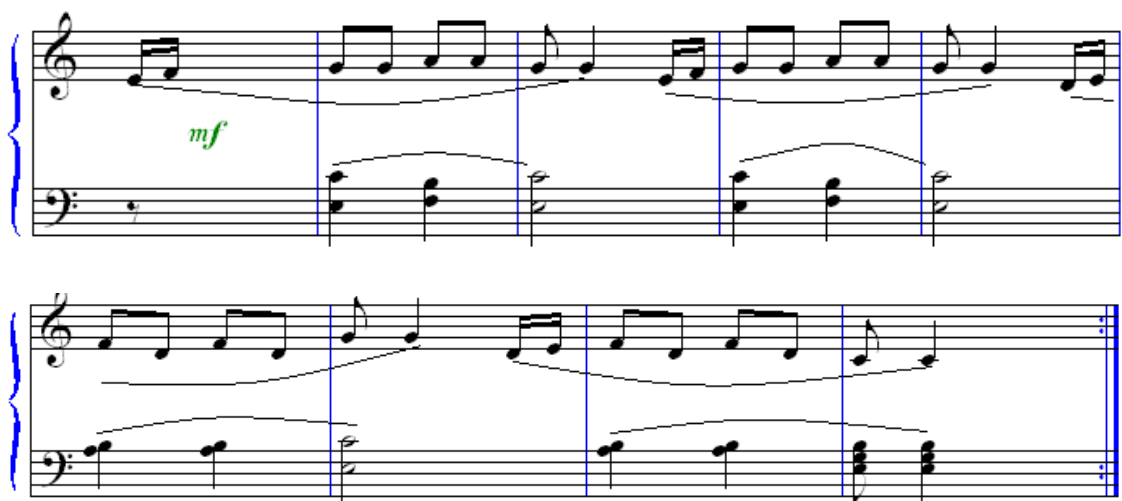
Ritmo: metros rítmicos; esquemas rítmicos más utilizados.

Forma: estructuras poético-melódicas tradicionales; uso de algunas fórmulas poético-melódicas tradicionales.

La proposición metodológica para el análisis de los cantos infantiles tradicionales puede hacerse extensiva al estudio de otros géneros de tradición oral que presentan estos rasgos de similitud y variabilidad entre diferentes versiones.

El estudio del cancionero infantil además brinda un caudal melódico que bien empleado puede ayudar en la transmisión y conservación de las tradiciones musicales; en la formación educativa de nuestros infantes tanto en la educación general como en la especializada a través de su interpretación por parte de conocidos cantantes como Liuba María Hevia que se encuentra trabajando esta línea y algunos creadores como Beatriz Corona que han realizado arreglos de estos cantos que se han interpretado por agrupaciones corales y/o instrumentales.

Como ejemplo de canto infantil tradicional adaptado para el aprendizaje del piano se ha seleccionado la lección 8 del libro *A jugar en el piano* que toma la canción infantil narrativa *Yo tenía diez perritos*:

Bibliografía

Corona, Beatriz. *Cantos infantiles tradicionales para coro mixto*. Folleto impreso en el Ministerio de Cultura. La Habana, 1989.

Esquenazi Pérez, Martha y Morales, Alicia. *Metódica de procesamiento de la información de música popular tradicional cubana*. Folleto mimeografiado. Depto. de Estudios culturales. Ciudad Habana, 1984.

Esquenazi Pérez, Martha. “Sección de música popular tradicional”. En: *Atlas etnográfico de Cuba*. CD-rom CEISIC. La Habana, 2000.

_____ *Cantos de cuna tradicionales cubanos*. Inédito, 2003.

_____ *Juegos tradicionales cubanos para bebitos*. Inédito, 2005.

_____ *A jugar en el piano*. Inédito, 2006.

Poncet, Carolina. *El romance en Cuba*. Colección la Fuente Viva, La Habana, 1999.

Santos, Caridad y Correa, Sonia. *Juegos infantiles*. Editorial científico-técnica. La Habana, 2000.

Trapero, Maximiano y Esquenazi, Martha. *Romancero tradicional y general de Cuba*. Editado por el Gobierno de Canarias y CIDCC “Juan Marinello”. Madrid, 2002.

Varios autores, dirigido por Ricardo Gullón. *Diccionario de literatura española e hispanoamericana*. Alianza editorial. Madrid, 1992.