

"Grupo a"

421.211.42

"Grupo b"

421.212.42

"Grupo b"

421.212.41

CANCIONES DE LA FAZ DE LA TIERRA:
INVESTIGACION SOBRE LA MUSICA TRADICIONAL
TZUTUHIL.

Parte II

Linda O'Brien

Traducción: Sandra Sáenz de Tejada

Introducción, notas y comentarios: Enrique Anleu Díaz

Este trabajo corresponde a la parte final de LAS CANCIONES DE LA FAZ DE LA TIERRA, recopiladas por Linda O'Brien en la población de Santiago Atitlán. Estos cantos cumplen con una función mágica dentro de la sociedad tzutuhil, según se desprende de los comentarios vertidos por los entrevistados. Hecho que tiene constante vigencia y actualización, lo que presupone su uso, en nuestros días, para diversos aspectos en la vida diaria. Bastaría mencionar la narración sobre los ahogados y la "Canción de los hombres debajo del agua" para comprender cómo forman parte de la cotidianidad del indígena.

Al lector estudioso le surgirán algunas dudas tanto en lo que se refiere a la recopilación de O'Brien, cuanto respecto de la traducción de la obra. Es muy natural que la recopiladora no esté lo suficientemente familiarizada con el castellano ni con el tzutuhil, o algunos otros idiomas de nuestro país. Esto se pone en evidencia en algunas conjugaciones, nombres, ortografía o composición de alguna palabra, problemas que sin duda se encuentran en la pronunciación castellanizada del indígena, o en este caso del traductor, como se aprecia en la escritura, la cual se ha respetado para hacer una comparación del texto en los dos idiomas.

Es pertinente, por lo mismo, hacer algunos señalamientos al respecto, y para ello se ha utilizado el sistema de numeración a pie de página para algunas llamadas, y el de letras para las notas originales del trabajo. Como en toda investigación, juega importante papel el conocimiento del área geográfica y las implicaciones lingüísticas que se derivan del contacto con las áreas que confluyen a su alrededor. Atitlán sostiene ineludablemente relaciones con la costa sur. Esta es una de las razones

para ver con cautela la utilización de ciertos términos aplicados a objetos, personas o animales, y que en la recopilación parecen tener otro sentido, por ejemplo la palabra *quiej* (caballo), a la que el traductor también da el significado de venado. Sin embargo, en la región a que aludimos, al venado claramente se le llama *mazatl*. Similar fenómeno ocurre con varias palabras de diferentes orígenes, y no directamente tzutuhiles como se pretende. El mismo término *Atitlán*, según el lingüista Jorge Arriola, es nahuatl, lo cual corresponde muy bien a la capital del antiguo reino tzutuhil. (Atl= agua, rfo; ti= ligadura; tlán= sufijo o determinación de proximidad.) Esto pone de manifiesto el cuidado con que hay que manejar los vocablos en esta traducción.

La manera de utilizar ciertas palabras, pues, "parece" que tendría otro sentido si lo relacionamos con la métrica de la música. Este hecho es muy conocido por los cantantes, quienes, al "ejecutar", aparentemente pronuncian palabras diferentes al texto, en determinados pasajes musicales o recitativos como fenómeno de la "dicción" musical, valga el término.

Así ocurre, casi seguramente, con la expresión "lambre San Maradino" por "Lámpara de San Bernardino". Sobre esto se guardan preciosas anécdotas entre el pueblo. Así en la región de Panajachel se refiere la confusión que encuentra el "gringo" (estadounidense) al tratar de hallar la explicación de ciertas palabras, llegando a situaciones casi cómicas como aquella de la frase: "Dembarazo va morir", por "De un balazo va a morir" (recogido de fuente directa en Panajachel en el año de 1965), tratando de explicar la muerte de Pedro de Alvarado en el Baile de la Conquista.

Respecto a la anotación musical, se da como un canto libre, donde los grupos de notas forman "estructuras" que pueden repetirse en forma "caprichosa" o mejor, libre. La recopiladora, en este caso, transcribió las canciones con "libre" anotación, sobre lo cual hay que señalar, también, que a oídos del extraño se ha llegado al extremo de decir sin ninguna base que la música indígena "no tiene medida ni ritmo", lo cual es completamente falso, como es bien conocido por los musicólogos.

Un análisis detenido puede demostrar por una parte que sí existe forma y, por lógica, también medida y anotación exacta, y que, por otro lado, es muy diferente la manera en que efectúa "el intérprete" en relación a la métrica que poseen las canciones; esto se evidencia también en la música de tradición oral, en donde a través del intérprete se dan variantes de una estructura o tema que se ha transmitido por sinnúmero de generaciones.

Por último, señalamos que este tipo de canciones concebidas de manera muy diferente a las "formas" europeas, da muy poca importancia a lo que sería el "contrapunto" o "contracanto"; constituyendo acordes solamente lo que se llama el "acompañamiento".

Enrique Anleu Díaz

EJEMPLOS MUSICALES DE LAS CANCIONES DE LA FAZ DE LA TIERRA

Ejemplo 1

The musical notation consists of two staves. The upper staff is a single melodic line with a treble clef and a key signature of one flat. The lower staff is a chordal accompaniment line with a bass clef. The melody line includes the following lyrics: "GHEE MA TO-SAP G-HAR PA-TOB MI-LI WARE CIEP - TO-SI-TE-AR-YO-NO".

Ejemplo II Ejemplos Musicales de las "Canciones de la for de la tierra"

copla de Enrique Antez Diaz. (1885)

REV 3TU NUNO

Dias - Lan-RO MASH-DI - N'N

HUBSBOICH - LEW NO - KO-WE-A-NOO TIH - KED

AY VEZ JUVA Y BOP-SA LUY

ACH BOU BAWO-ACH BOU BOU LEW

CO' TIO - TIH CU RANG C' CO ALW-SL - ES CO HO - TO-ES S

MA U - VIL 36-36-36 36 BOF HANA DI - MA

Ornaméntos opcionales

REV 3TU Kuch LEW

AY - A. OTOB

HEE - YOV T'A' COW-COS-BU-CHAK-K'A CHWACH-KEE NUNO

Ornaméntos opcionales

Ejemplo III

H. W. KLE - MA C' A MA-WEA-2A3

THE SHELTER OF SHIP S - QUER HKA-BWA-GWA-BWA HILJAH-CI-MASH-TOY-NO

ME P. SHER AY - CH A - LAN. WE HSE-DA SI-VO

MA - YU'OU BOP-DI-CIOW MA-YU' RAJHOPO-REV-TDS

H. W. - SOR CIGLA MI - O - SOR CIGLA

ORNAMENTS OPTIONAL

(a) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) |

(a) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) |

(a) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) |

(a) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) | (o) |

2. Textos de las canciones de la faz de la tierra.

Bic rxin Rajaw Mund

Rex jyu' Ruch'lew
 rex jyu' Ruch'lew
 nkobyē' na c'a naw'c'axaj
 nkpalbej nkobina chwach
 Ruch'lew Dios.
 Dios Lámbre Marnadino¹
 atc'o pciel, atc'o
 pglor.
 Mund Ruch'lew nokawc'axaj

Tierra
 ml doscientas, trescientas
 pas nkaya' chaxe' cha-
 wach a.
 Aya Dios
 Ay Mund
 nka'ja che' chawij entons
 nawc'axaj Dios.

Dios
 nawc'axaj Ruch'lew.
 Por voluntad de Dios
 siquiera nkaban gnar año mil
 nuevecientos setenta y uno
 xtacuy kil, xtacuy kama'c.

Ay vez jun
 sba psamaj
 ay vez jun

Bix del Dueño del Mundo
 (Traducción al español por
 Diego Reanda Sosof).

Verde montaña Mundo
 Verde montaña Faz de la Tierra
 ... pues, nos escuchas
 y tenemos que pararnos y caminar
 sobre la Faz de la Tierra Dios.
 Dios Lámpara San Bernardino¹
 estás en el cielo, estás en
 la gloria.
 Mundo, Faz de la Tierra, nos
 escuchas
 Tierra
 tal vez doscientos, tal vez
 trescientos pasos damos para
 arriba y abajo de ti.
 Ay Dios
 Ay Mundo
 Nos prestas los palos que están
 en tu espalda; entonces nós
 oyes, Dios.
 Dios
 escuchas Faz de la Tierra.
 Por voluntad de Dios
 siquiera vamos a ganar el año mil
 nuevecientos setenta y uno²
 perdona nuestros pecados, per-
 dona nuestros delitos.
 Hay veces que uno
 va a trabajar
 hay veces que uno

1 Marnadino. Esta es una posible recopilación o transcripción equivocada de la palabra Bernardino. (Nota de E.A.D.)

2 El sentido de intemporalidad de las canciones se pone de manifiesto en la cita referente al año en que se recopilaron por parte de Linda O'Brien. (Nota de E.A.D.)

sha pnegos:
 cada kasuert ay'on

alambre Marnadino
 atc'o pciel
 atc'o pgloria
 Dios Padre
 Dios Reino
 ruq'uin cielo, ruq'uin gloria.

Naya' rebendicion
 naya' raistrumentos
 con bona santa voluntad Dios.

Naya' koxilway
 naya' kichaj
 naya' kmunil
 ay'on kc'aslemal.
 Nie'jar ciel
 nie'jar gloria;
 yo' lak'ij
 yo' lak'or.
 Día jueves
 matiox ta³

matiox Lambr
 matiox Marnadina
 matiox ndta'
 matiox nute'.
 Ash'bon Mund
 ash'bon Ruch'lew
 c'ola ajward⁴
 c'ola santinel⁵
 c'ola testig
 c'ola ajront
 c'ola alwsiles
 c'ola mayores.
 He'astana, nmayjana.

va para negocio:
 a cada uno su suerte nos has
 dado

Lámpara San Bernardino
 estás en el cielo
 estás en la gloria
 Dios Padre
 Dios Reino
 estás en el cielo, estás en la
 gloria.

Das la bendición
 das el instrumento
 con buena y santa voluntad Dios.

Nos das nuestra tortilla
 nos das nuestra yerba
 nos das nuestra fruta
 nos has dado nuestra vida
 Divides la gloria por en medio:
 el dador de tu sol
 dador de tu atol.⁶

Hoy jueves
 gracias señor
 gracias Lámpara
 gracias San Bernardino
 gracias mi padre
 gracias a mi madre.⁷
 Has pensado Mundo
 has pensado Faz de la Tierra
 hay policia
 hay sentinel⁵
 hay testigo
 hay ronda
 hay alguaciles⁸
 hay mayores.⁴
 El pasea, se divierte.

3 Matiox. Se refiere a la palabra Matiox. (Nota de E.A.D.)

4 Ajward. Por "guardia", como se le llama a un policia. (Nota de E.A.D.)

5 Santinel, según la recopiladora, Sentinel según el traductor, la palabra es "centinela", que es la que describe la función o trabajo de una persona. (Nota de E.A.D.)

Ta' nc'ay pk'ij
tac nc'ay chak'a',
ay Dios Sucrist
jc'anen ta'
jc'anen Dios
quinpalbej
quinchalbej Mund.
Ml rkaal nuchi'
ml quinwyna
pr pna'd'a enco'owa' señor
pnak'a...
Pr y Dios
exc'ola, exjsoc

Dios exajquiypa
exajmtzmul, exajcb'artan

ncsol nejitz Mund
ncsol nejitz Ruch'lew.

Anen Dios
quin majcuna...
quinc'astana chwach ak'a
chwach k'ejkum Mund
mec'ola ajward
mec'ola ajchjenel
nwok'ben nway

...
Pero Dios
quinwajo'ndta'
quinwok'ej Mund Ruch'lew

...
Nacuy lomlaj kil
nacuy lomlaj kama'c
ay Mund, ay Ruch'lew.
Nca'y k'ij, nca'y chawij
pc xri'k' chic k'ij
manaque'x Dios

...
Nbij ndta', adta' babosad nqueban
pr awq'uin tet señor

Señor él mira en el día
señor él mira en la noche,
ay Dios Jesucristo
y yo señor
y yo Dios
me paro
y cuido Mundo.

Si tal vez mi boca grita
o si tal vez grito más
pero estoy en tu mano, señor
en tus manos...

Pero Dios
han existido Ustedes, son Ustedes
los del relámpago
Dios, Ustedes son los de Ilovizna
Uds. los de la lluvia, Uds. los

del terremoto
desatan y amarran el Mundo
desatan y amarran la Faz
de la Tierra.

Yo Dios
estoy pecando...
y estoy pensando en la noche
ante la obscuridad del Mundo
tal vez hay policia
tal vez hay guardian
he llorado por una tortilla

...
Pero Dios
quiero mi padre
llorar el Mundo Faz de la Tierra

...
Nos perdona nuestros pecados grandes
nos perdona nuestros delitos
ay Mundo, ay Faz de la Tierra.
Te mira el sol, te cuida
porque llegó otra vez el día
no lo cambies, Dios

...
Habla mi padre, tu padre babosad
lo que hacen, pero contigo sr.

... Lámpara Marnadina
Manuel de Jesús de Crist
Salvador.

Fra pnak'a' c'alwa', ndta',
studen' apaken
k'an seorona, sak
seorona

k'an espina
sak espina
schpon etz'e'j
schpon gloria.
Todo el mundo awxin ndta'
todo del mundo señor
awxin, Padr Rey
awxin, ndta'.

...
awxin cab
awxin oxilway
awxin lok'
awxin canel
awxin rexwach
awxin tuja'
awxin pujuy

...
awwir pnak'a
stasa' pujuy.
Awxin much'
awxin chaj
awxin...
awxin xcooy.
Pr y Dios
pr y bar nokexque wal?
mani kpalben ndta'
noca'uy c'a Mund
noka'uy c'a Ruch'lew.

Pre Dios Jesucrist
me mejor quej^a

... Lámpara San Bernardino
Manuel de Jesús de Cristo
Salvador.

Porque en tus manos está, mi
padre, todo llevado, sobre tus
manos como palangana llevo
amarilla es tu corona,
blanca es tu corona
rayas amarillas
rayas blancas
en tus manos flores
en tus manos gloria.
Todo del mundo es tuyo, mi padre
todo del mundo señor
tuyo es, Padre Rey
tuyo es, mi papá.

...
tuya la miel^a
tuya la masa de tortilla
tuya...
tuya la canela
tuya la mazorca negra
tuya la mazorca amarilla
tuya la mazorca de varios colores

...
en tus manos
nació la mazorca de varios colores.
Tuyo es el chipilín
tuyo el ocote
tuyo...
tuyo el tomate.

Pero Dios
pero ¿dónde nos hincamos?
como hemos parado mi padre
nos perdona, pues, Mundo
nos perdona, pues, Faz de la
Tierra.
Porque Dios Jesucristo
aun el mejor caballo^b

^a Se refiere a la palabra *queje*, que se traduce como *Caballo*. (Nota de E.A.D.)

msc mejor wacax
chi jun jan
chi jun snic
chi jun chcop
c'ola pmontana ndta'
chi jun tz'e⁷
chi jun syaw
atrapalben Mundo
atrapalben Ruch'lew.

Mic' ...

...

Anen quinwajo' Dios
quinc'astan jun rat
chnawc'axbej kk'ojom xul⁸

Pr pnak'a pnawkan, Dios

xul, k'ojom
hoy ta'
hoy Reyna.
Delante Dios qui' xul
delante Dios qui' marimba⁹
Xinlax, smbos chwach Ruch'lew
xaya'ntestor
xaya' arsyon pnwa'

meltios chul.
Anen quinwajo' Mund
jun mc'ol, jun yoyon c'ix

mc'ol ljun yoyon tucan

mc'ol ljun quinrumin chwach
jul

aun el mejor toro
y una mosca
y una hormiga
y un animal
que está en la montaña mi papá
y un perro
y un gato
siempre están parando en ti Mundo
siempre están parando Faz de la
Tierra.

...

...

Yo quiero Dios
pasar un rato
para que escuches nuestra
marimba y pito.¹

Porque en tus manos, en tus
pies, Dios
están pito, tamborón
hoy padre
hoy Reina.
Delante Dios está dulce el pito
delante Dios está dulce la marimba.
Nací, broté sobre la Faz de la
Tierra, me diste. . .
me diste oraciones sobre mi
cabezal
gracias chula.
Yo quiero Mundo
tal vez hay alguien, alguien que
ha puesto espinas
tal vez hay alguien que ha puesto
mora
tal vez hay alguien que me em-
puja contra una zanja

me'ol ljun quinrumin chwach
shwan
pnak'a, pnawkan anyo'n ta'

pr mlay anen, Dios
iya' la rzon
mna wewaj
mna colbej c'a Dios.
Wawe' c'olwa' tentacion
bai c'shwan¹⁰
y je' anen, ndta', xinwc'axaj tzij
sinw'axal consej c'in powr.
(Interlude: Guitar)

Anen dios
sinriq'uij, xinruchol
gruchoch

pnak'a bnon, w nute'
pnak'a bnon, w nxenyor.¹¹

Kta'k nac'xic
lwir, ay ndta', el diez y
ocho de Agosto
senuc'axajc' wawe'
satnpalbejc' Mund
satnpalbejc' Ruch'lew.
Enmonta equ'e' wamig chwij

psan lgles
psant templ
ewinkirsan Mund
awinkirsan Ruch'lew

Manuel de Jesús
Lámpara San Bernardino

en el cielo
en la gloria Dios.

Pnak'a Dios
pnalbal c'ow solic
content ranm
content ruc'u'x

En tus manos Dios
en tu paradero hay deshechizo⁹
su corazón está contento
su alma está contenta

tal vez hay alguien que me empuja
contra un barranco
en tus manos, en tus pies me has
puesto señor
pero ojalá que a mí, Dios
dame razón
no te escondes
no te dejes en secreto pues Dios.
Aquí está la tentación
y el barranco
y yo, mi padre, of la palabra
oí el consejo del pobre.^k

Yo Dios
me llamaron, me platicaron en
su casa

en tu mano hicieron, mi madre
en tu mano hicieron, mi ladina.^l

Mandaron mi llamada
ayer, ay mi padre, el diez y

ocho de agosto^m
los escuché aquí

te pisé Mundo
te pisé Faz de la Tierra.

Traigo a mis dos amigos conmigo
a la santa Iglesiaⁿ

al santo templo
se han creado Mundo

se han creado Faz de la Tierra
Manuel de Jesús^o

Lámpara San Bernardino
en el cielo

en la gloria Dios.
En tus manos Dios

en tu paradero hay deshechizo⁹
su corazón está contento
su alma está contenta

⁷ Tz'e. La palabra correcta es tzif, perro, del cakchiquel. (Nota de E.A.D.)

⁸ K'ojom en quiché; en el diccionario del Padre Sáenz de Santa María el sustantivo K'OJom se refiere a un tambor pequeño. (Nota de E.A.D.)

⁹ Marimba, al contrario de lo que sustenta la autora, los indígenas se refieren claramente a la marimba, como se ha comprobado recientemente. (Nota de E.A.D.)

¹⁰ Shwan. Voz derivada del maya, que significa barranco. (Nota de E.A.D.)

¹¹ Nxeñyor. Es evidente que debe traducirse señor, y no "mi chula" según la recopiladora, o "ladina", que tiene un sentido un tanto despectivo entre los indígenas hacia el mestizo, sobre todo en Atitlán. (Nota de E.A.D.)

xutak nsic'xic.
Xery'a' volt
pwuchoch
"nanjo'xc' chwara? "
xinu'l pch'coj nway Dios

xinpeta, ndta'
camic content wanm
d'fa jueves el diez y nueve de
agosto,
m'lay ndta'
tya'a bendicion pnwa'.

me mandaron una llamada.
Fue a dar vuelta
por mi casa
(dije) "¿Qué quieren de mí?"
yo llegué de ganar mi tortilla
Dios
yo vine, mi padre
ahora mi corazón está contento
d'fa jueves el diez y nueve de
agosto;
deseo mi padre
dame tu bendición en mi cabeza.

Notas a la traducción, preparadas por Linda O'Brien

- a) El atol está hecho de maíz y es usado como bebida ritual. En las líneas 36-39 el traductor dijo: "Esto significa que el sol divide el cielo en dos partes, así como lo hacemos nosotros con nuestra milpa". "La mitad para la luz, la mitad para el atol, así como la mitad de la cosecha nos puede alimentar, el producto de la otra mitad nos puede vestir, otra parte es para medicina, etc."
- b) "Mimadre": Probablemente la luna, a quien junto con el sol la llaman "nuestra madre", "nuestro padre".
- c) Aiguacil: Hace referencia a los funcionarios menores del sistema municipal, uno de cuyos deberes es la participación en los rituales del antiguo mam.
- d) Los mayores son oficiales de edad con deberes similares. Las líneas 46-56 se refieren al antiguo mam, quien como velador del pueblo es mencionado muchas veces en las canciones y oraciones.
- e) Aloden o alodjen en tzutuhil quiere decir "llevar en las palmas, como se arranca una palangana de agua, con cuidado para no derramarla". Aquí se refiere a la tierra con el lago de Atitlán en su centro.
- f) Rayas o rayos: la corona del sol.
- g) Esta lista de frutos de la tierra incluye a muchos con significado mítico: el chipilín, una hierba usada para sazonar la comida, y el ocote aparecen en la historia de los muchachos héroes del Popol Vuh.
- h) Quej. También quiere decir venado.
- i) Líneas 140-147: El significado de estas líneas se relaciona con el simbolismo ritual de la flauta y el tambor, instrumentos procesionales usados para calmar a la santa Tierra, ofreciéndole música. K'ojom es un instrumento golpeado con las manos y se tradujo como marimba (línea 141) y tamborón (línea 143). En la línea 147 se usa la palabra marimb. Tamborón es el viejo significado de K'ojom.
- j) Oraciones acostumbradas para los recién nacidos.
- k) "El pobre" quiere decir el hombre corriente o un tzutuhil cualquiera.
- l) Ladina es un término cariñoso entre los tzutuhiles y su traducción al español sería chula; quiere decir querida o bonita.
- m) La primera sesión de grabación fue el 18 de agosto; la canción fue cantada el 19.
- n) La habitación usada para estas grabaciones está contigua a la iglesia.
- ñ) Se considera que el sol hace paradas en el cielo, durante las cuales descansa cada hora de su viaje.
- o) Deshechizo, liberación de los malos espíritus.
- p) Las palabras en corchetes se han agregado para dar más claridad o sentido gramatical, aunque no son explícitas en tzutuhil.

Faded text on the left page, likely bleed-through from the reverse side. The text is illegible due to low contrast and blurring.

Faded text on the right page, likely bleed-through from the reverse side. The text is illegible due to low contrast and blurring.

AVANCES DE INVESTIGACION