

¿ NUEVAS POESÍAS DE MELGAR ? °

j. edgardo rivera

Aún no se cuenta con una edición definitivamente completa de las obras de Mariano Melgar. La recopilación publicada en 1971, por la Academia Peruana de la Lengua, constituye, y así lo reconocen sus responsables, un conjunto abierto a nuevos y probables hallazgos. Es completa en el estado de las investigaciones hasta aquel año. Nuestro deseo, en esta oportunidad, es precisamente contribuir al enriquecimiento de ese corpus, mediante la presentación de textos que, por su temática, su estilo y sus orígenes, parecen ser, unos, obra del poeta arequipeño, y, otros, producciones que acusan muy sensiblemente su influencia. Hasta donde sabemos, esta es la primera vez en que son dados a conocer. No obstante, en razón del carácter del presente artículo, nos limitaremos a una sucinta información sobre la procedencia de esos textos, y a algunas consideraciones sobre sus méritos y los motivos que justifican, a nuestro juicio, atribuciones como las que aquí se proponen.

Las poesías a las que nos referimos fueron recogidas por Léonce Angrand en un cuaderno que forma parte de su legado americanista a la *Bibliothèque Nationale* de París, legado compuesto por cientos de libros, estampas, mapas y manuscritos. Como se sabe, Angrand fue un viajero y estudioso francés, que residió largamente, por causa de sus funciones consulares, en el Perú, Cuba, Bolivia y Guatemala, en el segundo tercio del siglo XIX. Su permanencia en Hispanoamérica se vio animada por una constante preocupación documental que, entre otras cosas, lo llevó a delinear y colorear una hermosa y rica serie de imágenes sobre diversos aspectos de los lugares que visitó, y que integran uno de los más completos testimonios iconográficos que nos ha dejado el siglo pasado. (1) El cuaderno mencionado, en papel de la época, con veinticuatro carillas, contiene más de treinticinco composicio-

(*) La presente nota, y los textos que presenta, constituyen un adelanto del trabajo de recopilación de poesías populares, y, eventualmente, de su música, que venimos efectuando desde hace buen tiempo. Nuestro primer contacto con los textos recogidos por Angrand tuvo lugar en 1957.

(1) Véase nuestra *Introducción a Leonce Angrand: Imagen del Perú en el siglo XIX*, Lima, Milla Batres 1972.

nes en español, transcritas por mano del recopilador. Las evidencias internas muestran que todas ellas, con excepción de una, fueron recogidas en el Perú. Predominan las versiones de carácter popular, asociadas originariamente, como es de suponer, con aires y melodías de ese tiempo. Se revela una vez más, en ello, el interés que el vice-cónsul de Francia exteriorizó siempre por las más variadas expresiones del alma popular, y del cual constituyen magnífica prueba sus acuarelas sobre tipos y escenas de la vida en Lima. La secuencia de las composiciones no parece obedecer a un efectivo principio ordenador, sino más bien a los azares de la recolección y la transcripción. Nuestra atención se ha de centrar, en esta ocasión, sólo en las poesías que ofrecen afinidades con los poemas del autor de las *Elegías*. Y, de acuerdo al orden en que las reproducimos, nos ocuparemos en primer término de las glosas, y, a continuación, de textos de metro variable, que por sus rasgos parecen haber sido yaravies.

La primera poesía, "Las pasadas glorias sirven", es también la primera del cuaderno. No tiene título, y desarrolla el tema propuesto en un cuarteto inicial de octosílabos asonantes. Las estrofas que le suceden, son quintetos octosílabos consonantes, con rima *ababa* imperfecta. El tema opone, de un modo tópico, un pasado de felicidad amorosa con la desventura y desamor del presente. A lo largo de los versos se enhebran y superponen, sugestivamente, un acento romántico, no ajeno a cierto vocabulario ideológico propio de la época —"dogal del pensamiento"— y una vivencia del tiempo, que nos hace pensar en la poesía española de los siglos XVI y XVII. La tercera estrofa, con su comienzo "Déjame buscar en olvido", es, quizás, la que exhibe rasgos más propiamente melgarianos. Por todo ello, y por la calidad misma del poema, opinamos que se trata de una composición del poeta arequipeño.

La segunda glosa que reproducimos, "Todo yo soy un abismo", ofrece una calidad sin duda inferior. Las estrofas, en redondillas, desarrollan el tema propuesto en un cuarteto asonante. La relativa facilidad del vocabulario, las rimas pobres, los tópicos, las redundancias, inducen a pensar en un versificador de segundo orden, atento, más que nada, a las exigencias de la línea melódica, y, acaso, a particulares y dominantes circunstancias externas.

Como ejemplo de una realización intermedia entre las composiciones cuidadas, y realmente literarias, como las de Melgar, y las versiones que, a su imitación, o bajo su influencia, surgieron del pueblo, por obra de versificadores más bien intuitivos, transcribimos la glosa "Tener amor es grandeza". Advertimos algunos detalles deleitosamente ingenuos, como la referencia a los libros del "verdadero dios cupido" (sic). Falta la estrofa que debía concluir con el último verso del tema.

La poesía "Déjame morir triste", que en el cuaderno figura a continuación de la glosa "Las pasadas glorias", muestra notorias semejanzas con ésta, y, en particular, una misma o muy semejante experiencia de los efectos del tiempo y del recuerdo. Percibimos, de otro lado, una curiosa contradicción entre los ruegos contenidos en las dos primeras estrofas y el deseo expresado en la última. Parece haber, asimismo, un cambio de interlocutor bajo la persistencia de la segunda persona gramatical. Son advertibles algunas semejanzas sugerentes entre este poema y la glosa "Hoy nos divide la suerte" del manuscrito Ricketts. Nótese, en fin, el logrado efecto que se alcanza con la súplica "Déjame", que da principio a cada estrofa, y de la que se deriva una cadencia insistente y dolorida. No encontramos razones suficientes para atribuir la composición al propio Melgar.

No muy alejado, por su estilo, es el texto "Amado dueño mío", con sus estrofas estructuradas por cuatro octosílabos asonantes y un pareado pentasílabo a manera de leit motiv sentimental. Los motivos dominantes, el ritmo interior, las oscilaciones de la afectividad, mueven a ver en esta poesía un probable poema temprano de Melgar. La insistencia, por otra parte, en una nota de queja y llanto, nos remite tanto a esa fuente que es la poesía quechua, como a ciertos temas típicos de la poesía pastoril castellana.

Mención especial merece la "Canción de las buenas noches", única composición, entre las que presentamos, precedida por su título. El conjunto, no desprovisto de aciertos, se resiente por la presencia de lugares comunes. El estribillo que da fin a las estrofas induce a evocar un conocido poema de Carlos Augusto Salaverry. No parece justificarse la atribución del texto a Mariano Melgar. Su influencia, sin embargo, es sensible en más de un detalle.

La última poesía, "Tú eres mi primer amor", nos sitúa, de una manera más notoria, en los confines de la literatura escrita. Exhibe, inclusive, algunos rasgos frecuentes en la poesía popular serrana de origen quechua. Señalemos, por ejemplo, la insistente reproducción onomatopéyica del reclamo de la paloma, así como la sustitución, por razones métrico-vocales, de la preposición de por la conjunción y, en la segunda estrofa. Atrae también nuestra atención, por diferentes causas, la presencia del relativo cultismo *apetecido*, la de una calificación como *basilisco*, que acaso deja traslucir reminiscencias librescas, y el fino juego conceptual, vertido en un lenguaje pleno de aliteraciones, de los dos versos finales.

Léonce Angrand llegó a nuestro país, como vice-cónsul en Lima, en la segunda mitad de 1834, por la vía de Argentina y Chile. Después de Arica, visitó Arequipa, donde se quedó aproximadamente dos semanas, en septiembre. Su llegada a Lima tuvo lugar a fines de este mes. Angrand permaneció en el Perú hasta enero de 1839, en que viajó a su nuevo cargo en Santiago de Cuba. Durante aquel lapso residió en Lima, y, promediando 1838, efectuó un despacioso viaje por la Sierra Central, durante el cual no sólo recogió vistas de pueblos, tipos y paisajes —principalmente del valle de Jauja— sino además la letra de algunas canciones vernaculares. Posteriormente, en 1847, estuvo nuevamente en el Perú, en tránsito a Chuquisaca, adonde había sido trasladado. Luego de pasar unos tres meses en Lima, de abril a julio, inició un largo recorrido de estudios, que lo llevó a Vilcas Huamán, Sayhuite, Choquequirao, y otros lugares, para en fin atravesar la frontera en noviembre. Puede inferirse a la luz de esta cronología, que la recopilación de los textos del cuaderno ya citado debió realizarse entre 1835 y 1838, y, más probablemente, en este último año, que fue el de su mayor actividad documental en nuestra Patria. No es verosímil la hipótesis de que esa tarea hubiese tenido efecto en 1847, si tenemos en cuenta la distinta orientación que por entonces habían asumido sus inquietudes intelectuales.

La índole de las transcripciones, la diversidad de temas y estilos, la omisión de datos sobre los autores, y otras circunstancias refuerzan la suposición de que la mayor parte de aquellas proviene de fuentes orales. Si ello es así, se probaría, por una parte, el alto grado de difusión que habían alcanzado las obras de Melgar, y se confirmaría, por otra, la existencia de una numerosa producción anónima que retomaba los temas y los acentos de los yaravías del poeta arequipeño. Y se probaría además, sobre la base de las poesías no melgarianas que figuran en el cuaderno, la notable diversidad de fi-

liaciones y de estilos que caracterizaba a la poesía popular peruana de esa época.

I

Las pasadas glorias sirven
De dogal al pensamiento
Acordarme de haber sido
Sirve de mayor tormento.

En mi memoria residen
Los ya pasados contentos *
Y mis pesares perciben
Que sólo puro tormento
Las pasadas glorias sirven.

El júbilo y el contento
De mi pasada alegría
Sin descansar un momento
Me están sirviendo a porfía
De dogal al pensamiento.

Déjame buscar en olvido
Fortuna al bien que me diste
Pues que para un abatido
Es la memoria más triste
Acordarse de haber sido.

El despojo cruel violento
Que hace el destino de mí
No puedo negar lo siento
Pero este pensar que fui
Sirve de mayor tormento.

II

Todo yo soy un abismo
De tormento y confusión
Mi diversión es la pena
Mi alegría es la aflicción.

---

* Versión alternativa irregular: júbilo.

Preguntando a mí mismo
La causa de mi dolor
Advierto que por tu amor
Todo yo soy un abismo.

Cesó en mí la diversión
Acabó en mí la alegría
Penetrada el alma mía
De tormento y confusión.

Mi corazón se enajena
De todo gusto y reposo
En nada ya encuentro gozo
Mi diversión es la pena.

En tan triste situación
Ningún alivio deseo
En tu desdén me recreo
Mi alegría es la aflicción.

III

Tener amor es grandeza
Cuando es bien correspondido
No se sienten los trabajos
Ni se repara peligros.

En los libros de mi gusto
Leyendo con ligereza
Hay unas letras que dicen
Tener amor es grandeza.

En los libros que dije
El verdadero dios cupido
Manda que se tenga amor
Cuando es bien correspondido.

Bajé los ojos y vi
En un renglón más abajo
Que donde hay correspondencia
No se sienten los trabajos. *

IV

Déjame morir triste
No me vayas a mostrar
Los placeres más gustosos
Que tú me hiciste pasar.

---

* Falta la quinta estrofa.

Déjame mil veces digo
No me desesperes más
Déjame olvidarlo todo
No me lo acuerdes jamás.

Déjame morir penando
Y enterrarme en el olvido
Deja apagar este fuego
Que está en mi pecho encendido.

Déjame triste penar
Y olvidarla aunque me quiera
Pues la obligo de este modo
A que el bien o el mal prefiera.

Deja obedecerla en todo
Deja su ausencia llorar
Que ella me manda morir
Y yo me voy a enterrar.

Déjame verla un instante
Y darle el último adiós
Para quedar de ese modo
Bien con ella y bien con vos
A Dios.

V

Amado dueño mío
Si al tiempo de ausentarme
Tienen mis tristes ojos
Aliento de quejarme
Oye mis penas
Mira mis males.

Aliéntese el dolor
Si quiere lamentarse
Que a vista de perderte
Mi corazón ... *
Llanto a la tierra
Agua a los mares.

Apenas tus favores
Quisieron coronarme
Dichoso más que todos
Feliz como nadie
Cuando mis gustos
Fueron pesares.

---

* Ilegible en el original.

Oh dura ley de ausencia
Quién podrá derogarte
Que adonde yo no quiero
Me lleva sin llevarte
    Con alma muerta
    Vivo cadáver.

Al fin si no me quedan
Alientos de quejarme
Te prometo bien mío
Con afecto constante
    Siempre quererte
    Nunca olvidarte.

VI

Canción de las buenas noches

Buenas noches dueño amado
Yo te vengo a desvelar
Más no puedo sosegar
Sino estando junto a ti.
    Tú bien sabes que este pecho
Por ti vive atormentado,
Buenas noches dueño amado,
Ay! acuérdate de mí.

Yo te quiero, yo te adoro
Yo me muero por tus ojos
Y el alma dejé en despojos
Desde el punto en que te vi.
    Por ti sola yo suspiro
Sin tu amor soy desdichado,
Buenas noches dueño amado,
Ay! acuérdate de mí.

Cuando miré tus gracias
Y tu faz encantadora
A tu mejilla seductora
Yo mi corazón rendí.
    Esta llama que me abrasa
En vano apagar porfio,
Buenas noches amor mío,
Ay! acuérdate de mí.

La justicia de mí exige
Que yo olvide tu hermosura,
Más divina creatura
Cómo puede ser así.
    Si tu imagen para siempre
En mi pecho está grabada,
Buenas noches prenda amada,
Ay! acuérdate de mí.

VII

Tú eres mi primer amor,
Tú me enseñaste a querer,
No me enseñes a olvidar,
Que eso no quiero aprender.

Una paloma en el campo
Se lamenta y dice así:
"¿Dónde está mi fino amante,
Cuculi culi culi?"

Esa tu boca y coral,
Esa tu lengua hechicera,
Como me supo engañar,
Desengañarme pudiera.

Una paloma, etc.

Apeteeido peligro,
Dulce basilisco bello,
Si con el mirar me matas,
Porque me mires me muero.

Una paloma, etc.

Qué haré con tanto sentir,
Qué haré con tanto penar,
Adónde me iré a vivir,
Cómo la podré olvidar.

Sí, paloma compañera,
Vamos todos a morir,
Y los que quedaren digan,
Cuculi culi culi.