

La queja amorosa

comparación entre las canciones tradicionales británicas y las cancioncillas tradicionales españolas

Patricia Martel /

Letras españolas. Filosofía y Letras

Actualmente escuchamos a la música folklórica o tradicional con la fuerza interna esencial de cuando fue creada ya que es ésta una característica básica indestructible; lo que se perdió de toda esta música tradicional que ha resistido tanto tiempo, no lo conocemos, pero lo que se ha conservado, se conserva y se seguirá conservando. Lo cambiante está en la interpretación de esta música, ya que todo varía de acuerdo con las diversas concepciones de nuestro tiempo. Tal vez no sea tan difícil encontrar la naturaleza principal de esta fuerza interna esencial de la música folklórica, y podamos reducirla a un matiz importante: lirismo, o sensibilidad, un elemento evocador de sentimientos o de pasiones plenamente identificables o identificados por el oyente; así, encontramos canciones con tonos de dulzura, tristeza, melancolía, amor, alegría, desde la canción de amor más triste hasta la más alegre acompañada de un banjo, de una guitarra, de un arpa, de un acordeón o simplemente de voces.

Es difícil marcar en el tiempo, paso por paso, la evolución de estas canciones, porque tienen elementos no totalmente inmunes al tiempo, como las palabras exactas con que fueron compuestas, debido a la misma evolución del idioma. Al indagar en el pasado de estas canciones, encontramos que su conservación radica principalmente en su popularidad —es decir, ser el resultado de gustos unidos, o tener de su lado, la predilección de las multitudes, ser la creación y la aceptación de un pueblo. Por otro lado, la sencillez —o sea lo nacido del sentimiento más natural y profundo, el menos elaborado y más identificable por el oyente; y es esto lo que ha dejado una huella indeleble a pesar del tiempo, lo que ha formado una tradición en la música y principalmente en las canciones de cada pueblo.

Sabiendo o delineando ya lo mejor posible las características de estas canciones, es más factible, al menos en un ensayo breve como éste, estudiar las canciones tradicionales ya no individualmente, sino en conjunto, basándose en las analogías existentes entre canciones folklóricas de nacionalidad diferente; reduciéndome así, al breve estudio de las analogías entre las canciones británicas tradicionales y las "cancioncillas" tradicionales españolas, bajo un tema común a ambas: *La queja amorosa*.

Primero, habrá que señalar sus diferencias estructurales e históricas para después hacer la comparación y encontrar las analogías:

Las cancioncillas españolas comparadas, provienen de la segunda mitad del siglo xv a la primera del xvii, ya que después la canción tradicional perdió el fervor religioso y fue echada a un lado por la poesía culta. Las cancioncillas son el descubrimiento de los estudiosos al encontrar que las muwassahas árabes (poema escrito en árabe clásico) terminaban en una cancioncilla en lengua vulgar o en lengua romance a la que se (le) llamó "jarcha".

Existe una correspondencia temática entre las jarchas y los villancicos castellanos posteriores, sobre todo con aquellos que Menéndez Pidal llamó "cantares de amigo". A su vez S.M. Stern observó que casi todas las jarchas eran lamen-

taciones amorosas puestas en boca de una doncella. El tema central de estas cancioncillas está constituido por el amor, y la mayor parte son "villancicos de amigo" como las ha llamado Menéndez Pidal por su parentesco con las "cantigas de amigo" galaico-portuguesas. El villancico es glosado en estrofas, al final de las cuales se repite una parte a modo de estribillo. Normalmente el villancico consta de repeticiones que estallan apasionadamente en un dístico. Casi siempre el segundo verso es el que rima con el tercero. Y en cuanto a las sílabas, seis u ocho son las más constantes.

Las canciones tradicionales llamadas baladas (del francés, baile) nacen en el medievo (1066), de la gente del pueblo. Por lo general, siempre cuentan una historia, toman un incidente y lo llevan a una completa narración, a veces con una introducción que marca el antecedente de éste. En muchos casos la balada es un diálogo acompañado de un refrán que cantaba el coro. En cuanto a su estructura, está dividida en estrofas iguales y sus sílabas varían entre siete y cinco y siete u ocho versos generalmente.

A continuación marcaré las analogías entre los dos tipos de canciones basada en el tema de la queja amorosa, que aunque es una temática preponderante en la cancioncilla española, también la encontraremos en la balada inglesa. Encontraremos a las baladas inglesas escritas a continuación, en su versión actual o moderna y las cancioncillas españolas en su forma más original, como han sido estudiadas. Así, observando la diferencia de interpretaciones y de versiones, encontraremos que aunque la versión es distinta y tocada por el tiempo, el tema prevalece y la analogía es más palpable.

En el lamento amoroso de las canciones folklóricas tanto inglesas como españolas, está presente una característica específica y común a ambas: La protagonista de dicha queja es frecuentemente, la doncella enamorada que tiene como confidente a su madre, aunque también a veces la queja es expresada en soledad con intención de dirigirse a un posible oyente. Por lo general en la canción británica la protagonista usa más como confidente al padre. Partiendo de esto, podemos ver las variaciones que toma la queja amorosa: aquella que es producida por el sólo sentimiento del amor y aquella que proviene como resultado de dicho sentimiento. I. La doncella enamorada se queja de estar herida por el amor, esto le produce un gran sufrimiento. En la canción inglesa el desenlace es funesto por la presencia de la muerte física, y en la canción española la muerte y su mención está en sentido figurado, sin embargo la queja es análoga, parte del mismo sentimiento.

She went upstairs
To make her bed
And not a word,
To her mother said.

Ella subió
a hacer su cama
y ninguna palabra
a su madre dijo.

Her mother she
went upstairs too,
saying: "daughter O daughter
what is troubling you".

Su madre subió
también
diciendo: "hija, oh hija,
qué te está preocupando".

O mother dear
I could not tell,
is that railroad boy
that I love so well.

Oh madre querida
no te podría decir,
es ese joven ferroviario
al que amo tanto.

He has courted me
my heart away,
and now at home
he will not stay.

Ha cortejado desde
lejos mi corazón
y ahora en casa
no se quedará.

La joven despechada se suicida por amor siendo su padre quien descubre su muerte, y la tragedia se cierra con una queja amorosa para los que la oyen:

He went upstairs,
to give her hope
and found her hanged
by a rope.

Él subió
a darle esperanzas
y la encontró colgada
de una cuerda.

And let my rest
put my words no doubt
to tell the world
that I died of love.

Y deja que mi descanso
no ponga a mis palabras duda
para decirle al mundo
que morí de amor.

En la cancioncilla española la queja de amor se refiere al hecho de vivir sufriendo las consecuencias de amar.

1. Péname el amor madre,
mal penado me ha,
2. No me firáis madre
yo os lo diré:
mal dámorez he.
3. Enviárame mi madre
por agua a la fuente frida:
vengo del amor herida.

Fui por agua a tal sazón
que corrió mi triste hado,
traigo el cántaro quebrado
y partido el corazón:
de dolor y gran pasión
vengo toda espavorida,
y vengo del amor herida.

Observemos el mismo caso de queja amorosa con confidencia a la madre, en esta balada escocesa donde predomina la muerte física, y en la española, la alegórica.

O mother, mother make my bed!
O make it soft and narrow!
Since my love died for me today,
I'll die for him tomorrow.

¡Oh madre prepara mi cama!
¡Oh prepárala suave y angosta!
ya que mi amor murió por mí hoy
yo moriré por él mañana.

- I. Dentro del vergel moriré
Dentro en el rosal
matarm 'han.
Yo m'iba mi madre,
las rosas a coger;
hallé mis amores
dentro en el vergel,
dentro en el rosal
matarm 'han.

II. Otra razón que induce al lamento amoroso, es aquella en que la joven enamorada se queja de lo efímero de la pasión amorosa, de la escasa duración del amor, que generalmente es cortado por el tiempo o el olvido, como en esta balada de origen francés que se tradujo en Inglaterra.

Plaisir d'amour
ne dure qu'un moment
chagrin d' amour
dure tout la vie.

El placer de amor
no dura más que un momento
la pena de amor
dura toda la vida.

The joys of love
are but a moment long
the pain of love
endures the whole life long.

Comparándola con estas dos cancioncillas españolas:

- Soñaba yo que tenía
alegre mi corazón,
más a la fe, madre mía
que los sueños, sueños son.
2. Que todos se pasan en flores,
mis amores.

Las flores que han nacido
del tiempo que os he servido,
derribólas vuestro olvido
y desfavores.
Que todos se pasan en flores
mis amores.

III. En casi todas las canciones folklóricas de nacionalidades diferentes, está el tema común de la despedida de los amantes, y por lo general es la doncella la que lamenta el viaje de su enamorado. Es común que se ignore la causa de la partida, dando con esto al tema, un tono de más tristeza o melancolía: según se cantara esta canción en boca de un hombre o una mujer la protagonista era él o ella, que en este caso es ella la que se va.

O fare thee well
I must be gone
and leave you for a while.

Oh adiós
tengo que partir
y dejarte por corto tiempo.

Where ever I go
I will return
If I go
ten thousand miles.

Dondequiera que vaya
yo regresaré
aunque me aleje
diez mil millas.

I'll never prove false
to the boy I love
till all this things be done.

Nunca le seré falsa
al joven que quiero
hasta que todas estas cosas
se logren.

Comparándola con estos otros villancicos españoles:

Vai (s) os amores, de aqueste lugar.
¡Tristes de mis ojos, y cuando os
[verán!

puse en vos mi amor primero
Y agora que os quiero, queréisme
[dejar.
Triste de mis ojos, y cuándo os verán!

Yo era niña de bonico asco,

El viaje es siempre a un lugar lejano y el mar es el medio de separación que como va relacionado con la idea de inmensidad, de ilimitable, da un tono de más tristeza al lamento de la muchacha:

But Jack is going on sailing
and travel's on his mind,
to leave his native country
and his darling girl behind.

Pero Jack se va a la mar
y el viajar está en su mente
dejando sola a su amada
y hasta a su ciudad natal.

Como en esta cancioncita:

Van y vienen las olas madre
a las orillas del mar,
mi pena con las que vienen
mi bien con las que se van.

A veces la despedida está rodeada de una idea de sacrificio, ignorándose por lo general la razón, y el sentimiento triste de la partida se oculta un poco por la presencia del sacrificio. En este tipo de canción se insiste en el amor y el sentirlo por los dos que se despiden. Todo el sentimiento nace del momento de la despedida, el futuro y el pasado, se quedan como las cosas que sucedieron y las que sucederán según el criterio y la imaginación del oyente.

My horses ain't hungry
they won't eat your grain
so fare thee well darling
I'll be on my way.

Mis caballos no están hambrientos
no comerán tu grano
así es que adiós amor
seguiré mi camino.

Comparándola con esta canción española:

Corazón sigue tu vía
que yo seguiré la mía.

Corazón yo te despido
de cuanto bien te he querido

Pésame el que te he servido
Y más del que te serviría.
Corazón sigue tu vía,
que yo seguiré la mía.

Muchas veces la queja o la pena de amor es por el viaje futuro, y el hecho de quejarse en ese momento, deja la idea de un sufrimiento mayor cuando el enamorado ya haya partido, como en estos fragmentos:

To the Queen of Hearts
is my sorrow.
He is here today
he is gone tomorrow.

Para la reina de corazones
es mi dolor.
Él está aquí hoy
y se habrá ido mañana.

Si la comparamos con ésta:

Dejaréis amor, mis tierras,
y a los mares queréis ir:
quedo yo para morir.

Vaisos vos a Inglaterra,
quédome yo en Aragón;

lleváis vos mi corazón,
conmigo queda la pena.
¡Oh, qué tristeza es ésta!
En verme de vos partir,
quedo yo para morir.

IV. Existe otro tipo de lamento amoroso que es la antítesis por así decirlo, de la queja amorosa que tiene a la madre como confidente, y es cuando la joven enamorada se queja de la vigilancia materna, quien considera a su madre como un obstáculo para sus amoríos. La madre evita la relación amorosa con el joven unas veces drásticamente, como en el fragmento siguiente de la balada inglesa, y otras con un consejo como en la cancioncilla española, pero que la joven siempre considera como un impedimento para su amor.

Don't sing loud songs
You'll wake my mother
She's sleeping here
right by my side.

And in her hand
Silver Dagger
she said that I
can't be your bride.

No cantes canciones en voz alta
despertarás a mi madre
ella está durmiendo aquí
justo a mi lado.

Y en su mano
daga plateada
dijo que yo
no puedo ser tu novia.

En comparación:

No me habléis, conde
d'amor en la calle:
catá que os dirá mal,
conde, la mi madre.

Mañana iré, conde
a lavar al río;

allá me tenéis, conde
a vuestro servicio.

Catá que os dirá mal,
conde, la mi madre.
No me habléis, conde,
d'amor en la calle.

O como en estos fragmentos de otra canción inglesa:

Oh! I'm just a poor girl
my fortune is sad
I'm always been courted
by the waggoners lad.

He has courted me daily
by night and by day
and now he is loading
and going away.

Oh! my parents don't like him
because he is poor
they said he is not worthy
of entering my door.

¡Oh! soy una pobre muchacha
mi destino es triste
siempre he sido cortejada
por el joven de las carretas.

Me ha cortejado diariamente
de noche y de día
y ahora llena su carro
y se va lejos.

¡Oh! mis padres no lo quieren
porque él es pobre
y dicen que no puede
entrar por mi puerta.

He works for living
his money is his own
and if they don't like him
they could leave him alone.

Trabaja para vivir
su dinero es suyo
y si no lo quieren
que lo dejen solo.

La madre aconseja, sin dejar por ello su consejo, como un obstáculo para la muchacha:

No querades, fija
marido tomar
para suspirar.

Se lamenta de algo que le hizo su madre:

Aunque me vedes
morenica en el agua,
no seré yo fraila.

Una madre que a mí me crió
mucho me quiso y mal me guardó;
a los pies de mi cama los canes ató;
atólos ella, desatélos yo;
metiera madre a mi lindo amor:
no seré yo fraila.

Una madre que a mí criara
mucho me quiso y mal me guardara;
a los pies de mi cama los canes atara;
atólos ella, yo los desatara;
metiera, madre, al que más amaba:
no seré yo fraila.

En el matrimonio también encuentra un motivo de queja, que generalmente resulta por la inconformidad ante este hecho, ya que la joven es comúnmente casada en contra de su voluntad. Casi siempre tiene que casarse por la voluntad de sus padres que le evitan hacerlo con el hombre que en realidad ama y es así que se lamenta. A veces se lamenta sola y otras se queja con su padre; o de su padre:

Father dear father
you made me great wrong
you married me a man
that's very young

Padre querido padre
me has hecho un gran daño
me has casado con un hombre
que es demasiado joven.

I'm twice twelf
and he is but fourteen
he is young but he is
daily growing.

Yo tengo dos veces doce
y él sólo tiene catorce
es joven pero
crece diariamente.

en la canción española:

Llamáisme villana
yo no lo soy.

a cada palabra
"Hija de un pechero"
yo no lo soy.

Casóme mi padre
con un caballero;

Casóme mi padre con un caballero.

Hay casos en que no es ella la que se queja sino alguien canta su queja:

miraba la mar
la mal casada,

que miraba la mar
cómo es ancha y larga.

Y con frecuencia es ella la que se queja de su matrimonio:

Soy garridilla e pierdo sazón
por mal maridada.

Y en la balada inglesa una queja un tanto general por el matrimonio:

Hard is the fortune
of all women kind.
She is always controled
she is always confined,
controled by her parents
until she is a wife,
A slave to her husband
the rest of her life

Duro es el destino
de cualquier clase de mujer
siempre se controla
siempre se la confina
controlada por sus padres
hasta que es una esposa.
Una esclava para su marido
el resto de su vida.

V. Por último otra razón propicia para el lamento de amor, es aquel que lanza la joven cuando se han llevado preso a su amante y ella va entonces a rescatarlo convirtiéndose en una heroína del amor, usando a este último como arma poderosa, dotando así a la canción de más fuerza.

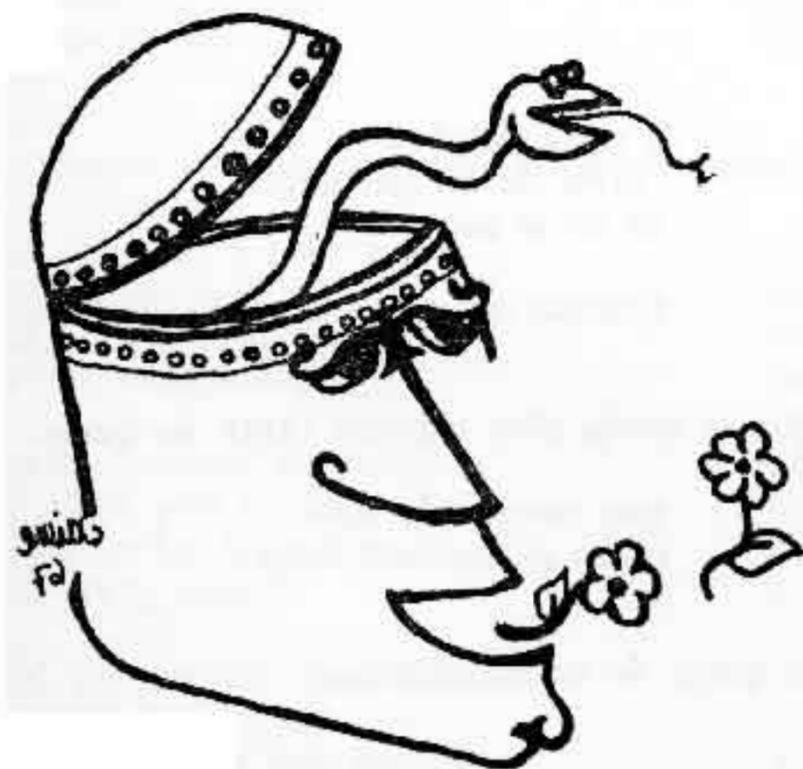
En muchos casos va a salvarlo tratando de dar a cambio del rescate su propia vida:

They looked for him all over
they hunted all around
and among the dead and drowned
Oh! her darling boy
she found.

Lo buscaron por todos lados
lo buscaron alrededor
y entre los muertos y ahogados
Oh! a su amado joven
ella encontró!

She picked him up
in little arms
and carried him to the town
and sent for a physician
who quickly healed his wounds.

Lo levantó
en sus pequeños brazos
y lo llevó al pueblo
mandó por un médico
quien pronto curó sus heridas.

Dibujo de Jaime Gode

Ella está dispuesta a pagar cualquier precio por la libertad de su enamorado:

Preso me lo llevan
a mi lindo amor
por enamorado,
que no por traidor.

Preso me lo llevan,
la causa no sé:
digan lo que debe
que yo lo pagaré.

Otras veces la doncella se queja y trata por todos los medios de rescatar a su amante, muchas veces rogando y pidiendo piedad u ofreciendo todo para su rescate:

Oh! my Geordie will be hanged in a
(golden chain
it's then chain of many,
He was born of a king's royal breed,
and lost to a virtuos lady.

Oh, Geordie será colgado en cadena
(de oro
es la cadena de muchos
nació de una casta de reyes
y la perdió por una mujer virtuosa.

Go bridle me, my molk white steed
go bridle me my pony
I will ride to London's court
to plead for the life of Geordie

Fréname mi blanco corcel
fréname mi caballito
viajaré a la corte de Londres
a rogar por la vida de Geordie.

A veces ella se queja amargamente por la prisión de su amado sin poder hacer nada por su rescate:

¡Ay, que non era,
mas ay, que non hay
quien de mi pena se duela!
Madre, la mi madre
el mi lindo amigo
moricos de allende
lo llevan cativo;
cadenas de oro,
candado morisco.

