

Esteban Jaureguiberry

POESÍA Y MÚSICA

UN CAMINO POSIBLE PARA REGRESAR
A LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO
Y EL AMOR

Jaureguiberry, Esteban

Poesía y música : un camino posible para regresar a las fuentes del conocimiento y el amor / Esteban Jaureguiberry.

- 1a ed - Córdoba : Imprenta Corintios 13, 2020.

204 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-47479-3-8

1. Música. 2. Tradiciones Argentinas. I. Título.

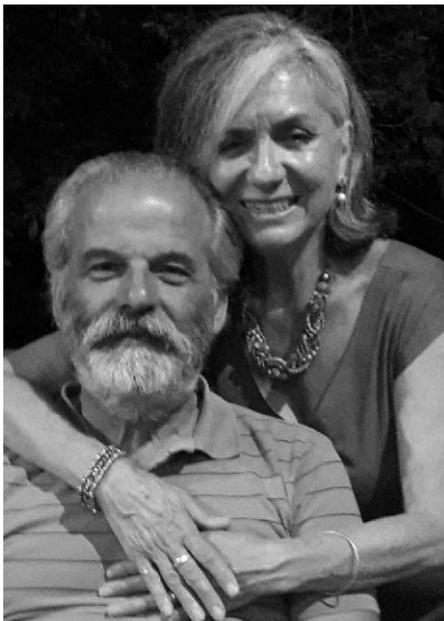
CDD 781.626882

ÍNDICE

Dedicatoria	7
Destinatarios	9
Agradecimientos	11
Prólogo de Fernando Bertona	13
Capítulo I – Mi vida a través de la Música y la guitarra.....	15
Capítulo II – La Palabra y la Música	21
Capítulo III – Música Tradicional Argentina Orígenes e historia del Folclore y el Tango.....	25
Capítulo IV – Ritmos e Instrumentos musicales de temas de este libro.	29
Capítulo V – Composiciones musicales propias (Poesía y Música).	39
Capítulo VI – Poesías familiares	63
Capítulo VII – Poesías de Francisco A. Berra	85
Capítulo VIII – Poesías de Pablo O. F. Borrelli	113
Capítulo IX – Poesías de Julio Federik	143
Anexo: Diagramas de acordes para guitarra	187
Epílogo	199
Bibliografía	202

Dedicatoria

A mi compañera de ruta en este mundo, Marta, que siempre me alentó a descubrir los misterios de la vida a través de la música, transitando diferentes caminos y situaciones, pero siempre (ya más de cincuenta años), acompañando y apoyando mis “locuras” líricas.

Destinatarios

- A toda mi familia y amigos en general, pero, particularmente, a mis diecisiete nietos (el 18 ya está en camino), con la esperanza de que puedan recibir el “mensaje” musical de su abuelo y lo hagan trascender en el tiempo.

Como escribe mi amigo Fernando, en la dedicatoria de su libro “Participación Inteligente”:

- “A los ingenuos, por sostener con su constante pureza de ánimo, la viva esperanza de un encuentro superador que disipe viejos desacuerdos, y promueva nuevas formas de relacionarnos dentro de esta amplia Biodiversidad Planetaria, en la que vivimos”.

EL FIN
ES EL PRINCIPIO
DE TODAS LAS COSAS

Agradecimientos

En primer lugar, a mis hijos, todos ellos sumamente respetuosos y seguidores de nuestra música tradicional: A Santiago, que siempre me acompañó con el soporte técnico necesario, en el escenario y en grabaciones, copiados y masterizaciones de CDs. A mi “Princesa” Belén, en todo momento dispuesta a aportar las soluciones creativas y gráficas, a brindarme su tiempo para corregir los borradores del libro y aportar la poesía de una zamba. A mi “séptimo” hijo, Gabriel, por ayudarme con el manejo de programas de computación. A Pedro, por el aporte poético de cuatro sentidos temas musicales de este trabajo. A Juan, por sus dos nostálgicos poemas. A José, por la “logística” de equipos para las próximas grabaciones. A Esteban, por ser un buen crítico y oyente de mis composiciones.

A mi nuera, Teresita, por el invaluable gesto de regalarme una fina guitarra, que había sido de su padre (Gustavo).

Una mención especial para mi prima Dolores, la hija mayor de “Pancho”, que me hizo llegar escritos y poemas de su querido padre, y uno personal, inédito, dedicado a él.

Gracias también a Alejandra, la hija mayor de “Tito”, que me brindó todo el apoyo necesario para recordar a su padre poeta.

A mi amigo “sonetista” entrerriano, Julio, con quien compartimos y sentimos la música “vibrando” en la misma frecuencia.

Finalmente, para mi hermano “espiritual” Fernando, que me honró con su palabra, escribiendo el “Prólogo” de este libro.

PROLOGO

Suele sostenerse, desde Pitágoras hasta nuestros días, que en el universo existe una concordancia entre determinadas proporciones aritméticas y musicales, establecidas a través del número, entendido éste como cantidad, concepto y símbolo. Este hecho se traduciría en la emisión -por parte de los cuerpos celestes en su derrotero constante- de una maravillosa y permanente melodía a la cual denominaron la Música de las Esferas.

Quizás sea ésta, más allá de las creencias, la idea que subyace y nutre aquellas composiciones musicales que se inspiran en la naturaleza y en sus fenómenos; naturaleza que en nuestro planeta ha sido caracterizada y organizada a través de cuatro esferas que conforman el ecosistema planetario global. Estos ámbitos o dominios (coincidentemente también llamados esferas desde lo científico) se corresponden con los dominios de la materia sólida (Geósfera), la líquida (Hidrosfera), la gaseosa (Atmósfera) y la vida misma (Biósfera) la cual se desarrolla, se sostiene y evoluciona a partir de las múltiples interacciones con las tres primeras.

El vivir inmersos o en cercanías de Natura, permite a las personas inquietas y atentas, ir comprendiendo –intuición mediante- el funcionamiento de los distintos fenómenos y procesos sistémicos en que se organiza esta gran unidad celeste denominada Planeta Azul; unidad que se expresa cotidianamente a través de acciones, procesos y servicios que ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, la tremenda fuerza que se oculta en los mismos.

¿Y de dónde proviene esta fuerza? Pareciera provenir de la permanente acción, expresada como movimiento y cambio, generada en los mismos procesos naturales encargados de modelar nuestros paisajes, nuestros relieves, nuestro mundo. ¿Y de qué manera se manifiesta? Se manifiesta, como destino ineludible, a partir de la generación de belleza. Y esto, no deja de ser una amplia, formidable y maravillosa muestra de aquella proporcionalidad que pareciera existir entre número y nota musical.

Movimiento, Fuerza y Belleza es percibida por nosotros a través de imágenes, sonidos, colores, que justifican y dan dirección y sentido a la vida en su conjunto.

Por conocer, casi desde siempre, el pensar y el sentir de Esteban -los cuales son fundamento y sostén de la inmensa red familiar que supieron construir con Marta, su compañera vital- no tengo ninguna duda de que su música, sus letras, sus interpretaciones, sus explicaciones didácticas, responden de lleno a este ordenamiento y esta visión. Ellas tienen movimiento, tienen fuerza y generan belleza. Para ello, y como una muestra de estas afirmaciones, basta solamente con observar su trayectoria de vida, sus sueños, sus decisiones y su esfuerzo constante en construir espacios de participación en los cuales la vida pueda disfrutarse.

Su música, de neto corte intimista, es y seguirá siendo un testimonio y una inspiración silenciosa para todos aquellos que sepan percibir lo que subyace y penetra los rincones más íntimos de los pliegues ocultos en el pentagrama de sus canciones.

Se ha dicho que la capacidad mora cerca de la necesidad. Quizás la necesidad de vivir en armonía sea la forma más transparente de entender el tremendo esfuerzo puesto al servicio de la concreción de este libro para comunicar una idea, y tal vez así podremos percibir—a través de lo musical y lo poético- una forma de comprender, de honrar y de ejercer la vida.

Fernando G. Bertona, Villa Allende, 6/09/2020

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

MI VIDA, A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y LA GUITARRA

Hace mucho tiempo que quería empezar a escribir sobre diversos temas, que han sido motivo de permanente desvelo en mi vida y que han generado un cúmulo de dudas e inquietudes sobre la vida misma y su sentido. Para poder hacerlo, creo necesario y conveniente lograr un estado de conciencia especial, que me permita escribir sin condicionamientos mentales, que pudieran afectar el resultado final. Me refiero a preconceptos que se pueden originar en el uso de la palabra para producir confusión.

Apuntando a la unificación conceptual, escribir se puede transformar en una oportunidad para transmitir y/o escuchar lo justo y preciso a aquellas personas dispuestas a ampliar su conciencia, a vibrar en otra frecuencia, volviendo a las fuentes y, por ende, al “deber ser” de la dimensión universal.

El autor, Esteban, a los nueve años de edad, con su hermano Hernán.

Entonces aparece la música como herramienta fundamental, ya que es, esencialmente, la vibración de frecuencias de sonidos armónicamente organizados; cuando esa frecuencia llega a nuestros oídos y penetra en nuestras fibras íntimas, nos hace vibrar consecuentemente, y llegamos a lograr un estado de paz interior y una enorme sensación de libertad, que nos predispone a recibir mensajes libres de interferencias.

Debe ser por eso que desde muy niño, a los cuatro o cinco años de edad, y por percepción intuitiva, comencé a acercarme a la guitarra, impulsado por la “magia” y la dulzura de sus sonidos. Miraba con atención cómo, mis hermanos mayores, tocaban este melódico instrumento para deleite de mis oídos.

En un comienzo, con mi “guitarrita”, iba aprendiendo algunos acordes de memoria, para poder cantar con ellos (aunque no me daban mucho espacio), temas folclóricos que sonaban por ese entonces. Así fui avanzando con letras y acordes memorizados, hasta llegar a “interpretar”, solo, algunos temas simples de nuestro cancionero folclórico tradicional. Entre mis recuerdos imborrables, figura el día que, en el

viejo bar del Hotel Estancia Golf de Ascochinga y ante un auditorio improvisado de unas 70 u 80 personas, mis hermanos mayores, Martín y Hernán, me hicieron debutar como “solista”; tenía solamente ocho años y sentía que tocaba más que la guitarra, “el cielo con las manos” ante semejante “bautismo” musical.

Pasaron los años, siempre junto a mi guitarra, como autodidacta y con muy pocos conocimientos de teoría musical; pero esto no fue un impedimento para que fuera desarrollando un estilo de solista, siempre tradicional, con un acompañamiento armónico cada vez más elaborado. Cantaba familiarmente y entre amigos de manera frecuente, por todos lados, aunque especialmente en mi querida Ascochinga. A ella justamente dediqué mi primera poesía y composición, a los 19 años, que titulé “Para mi tierra”, en donde incluía a mi primer y único amor, mi compañera de toda la vida, Marta, con quien he compartido esta pasión por la música durante cincuenta años.

Justamente con ella, recién casados, realizamos un viaje inolvidable, por tierra, desde Ascochinga hasta Canadá, recorriendo veintinueve mil kilómetros. Allí descubrimos, entre otras cosas increíbles, el enorme poder del lenguaje de la música, como medio de comunicación directa con la gente. La guitarra resultó la llave “mágica” para entrar en el corazón de muchísimas personas que nos ayudaron incondicionalmente, para “sobrevivir” y poder concretar nuestro sueño.

Con el correr de los años y, paralelamente a mis actividades laborales, seguí alimentando mi pasión por la música como aficionado, tratando de dar respuesta a mis inquietudes. Después llegaron las actuaciones en festivales y recitales como solista y las primeras grabaciones “semiprofesionales” de cassettes: “Para mi tierra” y “Reflejándome”; y otro más elaborado, “Desandando mi oficio”, con temas propios y la producción de “Ediciones Paulinas” (actual “Editorial San Pablo”).

Siempre como autodidacta, me fui interesando cada vez más en conocimientos de teoría musical, que me ayudaron mucho en la interpretación de la guitarra y, especialmente, en la composición musical de folclore y tango.

Viviendo unos años en la inmensa Patagonia sur (ciudad de Río Gallegos), logré la inspiración necesaria para escribir y componer un

número importante de temas, que dieron origen a dos discos compactos, grabados en forma independiente, con el apoyo de mis hijos Santiago y Belén, en los procesos de grabación, masterización, copiado y gráfica: “Un puñado de poemas para cantar y pensar” y “Regreso en mi guitarra”. Ambos fueron presentados en diversos espacios culturales de la ciudad de Río Gallegos. En el primero de ellos, musicalicé trece poesías de mi gran amigo, el Doctor Pablo Borrelli (Tito), con quien entablé una relación especial a través de la música. El segundo fue más heterogéneo, con temas personales y otros tradicionales de nuestro folclore.

En esos recordados años patagónicos, con motivo de los aniversarios de la creación de la Fuerza Aérea Argentina y siendo ya Vicecomodoro, tuve el honor de organizar e interpretar junto a camaradas de la Institución, sendos homenajes (Veladas de Gala), en los años 2001 y 2003. Ambos fueron realizados en el cine-teatro “Paseo Carreras” de la ciudad de Río Gallegos, con todos los protocolos ceremoniales vigentes, y con la participación del Coro Polifónico Municipal de la ciudad y la Escuela de Danzas Folclóricas de la provincia de Santa Cruz, y la locución de otro gran amigo de la música, Luis Roberto López. Con él justamente, gran recitador, compartimos escenarios frecuentemente y brindamos un sentido reconocimiento a la “Obra poética” del Doctor Pablo “Tito” Borrelli, el día 22 de noviembre de 2003, que fue mi despedida musical en esos pagos sureños.

En los últimos años he seguido componiendo y recopilando viejas canciones, con algunos esporádicos recitales, como el “Homenaje a Jaime Dávalos y Eduardo Falú”, en Villa Allende, en reconocimiento al legado que dejó esta enorme dupla de poeta-músico en la historia de nuestro folclore y, particularmente, en mi percepción musical.

En junio de 2018 abrí mi propio canal de “youtube” (Esteban Jaureguierry), donde voy subiendo variados temas de tango y folclore (ya contiene cerca de cuarenta). Ese mismo año, junto a mi amigo poeta entrerriano Julio Federik, iniciamos la composición de una obra inédita, basada en poemas de Julio, que dio origen al disco compacto “Sonetos al vuelo”, presentada por primera vez en la ciudad de Paraná, en el mes de junio de 2019. El CD contiene doce temas, con diferentes ritmos musicales, derivados de la combinación de versos y estrofas de veinticuatro sonetos.

Viaje por América - Carretera Panamericana, en Nicaragua.

Este año he estado dedicado a la composición de temas nuevos, con poesías propias, de mis hijos, de mi amigo Julio Federik y, especialmente, de mi primo-hermano, un gran poeta cordobés, Francisco Amado Berra (Pancho). Todo este material se verá plasmado pronto, en grabaciones destinadas al canal de “youtube”.

Con esta breve síntesis de mi vida y mi relación personal con la música y, fundamentalmente, con mi inseparable guitarra, he querido iniciar este trabajo, donde pretendo utilizar el lenguaje musical “puro”, sin interferencias especulativas, para contarles los pormenores que inspiraron la poesía y la musicalización de todos los temas aquí presentados y alentar, al mismo tiempo, a la investigación personal por el mundo de la música, para tratar de descubrir el camino hacia la única realidad.

Como dato anecdótico, aunque siempre es importante ubicarse en el tiempo y el espacio, hay que resaltar el hecho de que estamos viviendo un momento de incertidumbre inusual, en el mundo entero, provocado por la pandemia de coronavirus (covid 19), que resultó en la implementación de un “confinamiento” que ya va cumpliendo 145 días y que nadie sabe cuándo va a terminar. Siempre dicen que de las

situaciones difíciles surgen grandes oportunidades, y esta no fue la excepción.

El “encierro” exacerbó mi deseo de componer, grabar y escribir y así nacieron veinte composiciones musicales nuevas, una sala de grabación propia, próxima a estrenar, y la concreción de una vieja idea de editar un libro sobre la poesía y la música, del cual estoy concluyendo esta introducción, en el día de mi cumpleaños número sesenta y seis.

Esteban Jaureguiberry

Unquillo, 12 de agosto de 2020

CAPÍTULO II

LA PALABRA Y LA MÚSICA

Sin entrar en el terreno exclusivo de la física y la filosofía, voy a tratar de aportar algunas consideraciones vivenciales, que podrían ser calificadas como disquisiciones teóricas, sobre la relación interactiva permanente que existe entre el “macrocosmos” (ámbito exterior) y el “microcosmos” (ser humano) y la potencia del lenguaje musical, como medio idóneo y directo de volver a las fuentes, que nos permitan recuperar un estado de conciencia superior, para poder redescubrir la realidad.

En el espacio universal (macrocosmos), siempre existió el sonido como expresión de los innumerables fenómenos que se producen en su permanente expansión y evolución. El hombre, a través de los siglos, descubrió que el mismo se genera por vibraciones de frecuencia de los cuerpos, que se transmiten con la presencia del aire. Más adelante se dio cuenta que los sonidos que llegaban a sus oídos podían ser diferentes, en cuanto a intensidad, timbre, altura y duración, y que de alguna manera podía organizarlos para producir una sensación de armonía interior, equilibrando las vibraciones de su propio cuerpo (microcosmos) con las vibraciones de elementos externos (macrocosmos).

Marta y Esteban con sus seis hijos

Con el paso del tiempo logró “atraparlos” y encauzarlos, surgiendo el término música, como expresión artística de sonidos armónicamente relacionados, y el lenguaje musical como medio puro y directo de interacción entre el hombre y su macrocosmos primero y entre los mismos seres humanos después.

Respecto a la palabra, podemos decir que se origina por una necesidad de nombrar las cosas y de poder comunicarse organizadamente entre los seres “inteligentes” que habitaban este planeta. También podríamos afirmar que al principio el mensaje era unificado y preciso pero que, en virtud de los atributos de libre albedrío y voluntad del cual gozaban esos seres, se fue transformando paulatinamente en formas individuales especulativas, con lenguajes prejuiciosos, que llevaron a un resultado actual de duda y confusión.

Hay que hacer aquí la salvedad del uso poético de la palabra, que siempre existió, y que generalmente intenta expresar y transmitir, por medio de metáforas, figuras y comparaciones, sensaciones y vivencias de la vida cotidiana y la belleza de sus paisajes. La prosa y el verso nacen y se retroalimentan del espíritu receptivo e inspirador de las personas sensibles.

Si hacemos una comparación de estas herramientas de comunicación, la palabra y la música, considerando su origen, su desarrollo en el tiempo y, especialmente, su potencialidad, llegamos a conclusiones realmente interesantes. La primera, la expresión oral, nos puede llevar por dos caminos totalmente opuestos, de acuerdo con la forma que se utilice: a través de la investigación permanente, a una meta de conocimiento, paz interior y certeza. O por el sendero del preconcepto, a un final de destrucción e incertidumbre. Sin dudas, para recuperar el tiempo perdido, el hombre debería comenzar un plan de regreso al camino correcto y así poder ampliar su conciencia.

La música, en cambio, nos brinda un canal abierto y sin interferencias, que nos permite lograr estados mentales superiores, para reconectarnos con nuestros orígenes. Nos ofrece la posibilidad de activar la memoria útil del ser esencial y, a partir de allí, consumir el tan anhelado reencuentro.

A través de todo este humilde trabajo literario-musical, iré haciendo hincapié siempre en mis propias experiencias musicales, como poeta, como compositor y como intérprete de música tradicional, y resaltaré continuamente lo maravilloso que puede resultar la música en las relaciones de la vida social y trascendental. Ella ha sido, es y seguirá siendo siempre un motivo de encuentro esencial, para compartir sentimientos comunes con una gran cantidad de amigos, tanto en nuestra zona de las sierras cordobesas, como en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Está claro que, para mí, la música es una expresión sentida de valores y sensaciones, cargada de lirismo, que no debe tener “precio” alguno. No creo en la “masividad” del mensaje y apuesto toda mi esperanza a la sumatoria de conciencias individuales y oídos “finos”, para llegar a vibrar finalmente, junto con la música, en una misma frecuencia de vida.

Cada tema ha sido el resultado de momentos especiales, de sensaciones únicas vividas, tanto por el poeta como por el músico. La idea es compartirlas con ustedes para que la composición final llegue al alma con más energía y fundamento.

Por ese motivo, desde los capítulos V hasta el IX, encontrarán junto con la letra de los sesenta y cinco temas musicales de esta obra,

comentarios y consideraciones relacionados con las circunstancias y hechos inspiradores que generaron la poesía y la música, que los hace irrepetibles a cada uno de ellos.

En los capítulos III y IV, como un aporte de carácter didáctico, he aprovechado la oportunidad para volcar algunas consideraciones sobre el origen y la historia del folclore y el tango argentino. Incluye además, descripciones acerca de cada una de las especies musicales tratadas en este libro, y de los instrumentos tradicionales más utilizados en su interpretación.

Esteban Jaureguiberry

CAPÍTULO III

MÚSICA TRADICIONAL ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA

Desde que los misioneros españoles comenzaron a aprovechar las condiciones artísticas de los aborígenes, se inició la gestación de las músicas que, con el correr de los años y los diferentes aportes, llegarían a constituir lo que en la actualidad representa el conglomerado folclórico argentino. Al tratar de reseñar entonces la historia de la música criolla, debemos comenzar por el momento en que, en nuestro actual territorio, se empieza a escuchar otra música, además de la indígena, es decir en el siglo XVI, con la enseñanza de los Jesuitas, que se extendió hasta el siglo XVIII. Mientras tanto, el pueblo español residente en nuestro territorio, continuaba con sus “fandangos”, las célebres “serenatas” y otros ritmos originales de la Madre Patria, íntimamente conectados a melodías actuales de nuestro patrimonio musical autóctono.

La ciudad de Lima, capital del Virreynato del Perú, fue durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el centro de difusión más importante de la cultura en general y de la música particularmente, sobre todo la que ingresaba por el norte de nuestro actual territorio. Posteriormente, las conformaciones de la Capitanía General de Chile y la Gobernación

del Paraguay, incidieron en el mestizaje e ingreso de nuevas formas musicales, a través de la zona cuyana y del litoral mesopotámico, respectivamente. Finalmente, con la creación del Virreynato del Río de la Plata, se consolidó, por el puerto de Buenos Aires, la proliferación de especies musicales de origen europeo y, especialmente, español.

Nuestro folclore musical está hoy individualizado de manera inequívoca, por escalas particulares, determinados ritmos y modalidades de ejecución propias, pudiendo establecerse diferentes núcleos musicales. Uno indígena, de raíz incásica, en las especies de Huaynos jujeños; otro indígena, de raíz andina, en las especies de bagualas, vidalas y vidalitas del noroeste montañoso. El núcleo criollo o mestizo, comprende tres grupos musicales bien definidos: el primero, al que llamamos norteño, que se extiende hasta las provincias centrales y andinas superiores; el segundo, cuyano, que comprende a Cuyo, parte del Centro y Litoral; y el tercero, Litoral, Pampa y Córdoba, que llamamos mediterráneo. Otro núcleo, el europeo, se manifiesta en ciertas canciones, tonadas, cifras y milongas, y en determinadas danzas, como la polca, el vals, etc.

Vista del Valle de Ascochinga, desde el “Cerro de la Cruz”

REGIONES GEOGRÁFICAS

Se reconocen actualmente, cuatro grandes Regiones folclóricas:

- **Ámbito del Noroeste**, que hace referencia a la zona de la puna (sector occidental de las provincias de Salta y Jujuy), valles y quebradas en el resto del territorio de esas provincias, más Catamarca, La Rioja y el oeste de Tucumán.
- **Ámbitos Central y Cuyano**. El primero, con las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y sureste de Tucumán. El segundo con las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
- **Ámbito Pampeano y Región Patagónica**, que comprende la denominada “Pampa húmeda”, abarcando la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba y la provincia de La Pampa.
- **Ámbito del Litoral Mesopotámico**, que comprende la angosta región encerrada entre los ríos Paraná y Uruguay. Pertenecen a esta zona, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y partes de Santa Fe, Chaco y Formosa.

EL TANGO RIOPLATENSE

ORÍGENES

En lo referente a esta especie musical, podemos ubicar su nacimiento en la región del Río de la Plata, a fines del siglo XIX. Es una danza criolla, de pareja enlazada, que comenzó a bailarse como una modificación del tango andaluz, que llegó por el año 1888 al puerto de Buenos Aires. El diccionario de la Real Academia lo define como “fiesta y baile de negros o de gente del pueblo”. Según los estudiosos del tema, en su origen recibe mucha influencia también de la milonga campera y de la habanera cubana.

Las tres músicas, mezcladas y combinadas en circunstancias socio-culturales especiales, con la influencia decisiva de las corrientes migratorias europeas, plasmaron finalmente el origen de este ritmo

ciudadano y popular. No se lo concibe fuera de la ciudad y desde su nacimiento, ha estado estrechamente ligado al Río de la Plata.

A fines del siglo XIX, el tango era sólo una música orillera y arrabalera, que se bailaba en los burdeles y cabarets, y no era aceptada en los salones de la burguesía porteña. El primer gran cambio se produce en los primeros veinte años del siglo XX, cuando triunfa en París y vuelve a Buenos Aires, más civilizado, para ser bailado en los grandes salones.

Después aparecen las letras que, al comienzo, hacían referencia a cuestiones mundanas, con extremada sencillez e incluso con cierta puerilidad. Pero con el paso del tiempo van surgiendo letristas que logran expresar con elaboradas metáforas, ciertas filosofías de vida, y rescatan vivencias sustanciales del hombre de la ciudad. Y van apareciendo verdaderos “poetas” y artistas de la palabra sentida. Pascual Contursi, Alfredo Lepera y Enrique Santos Discépolo fueron quizás los primeros; “Discepolín” decía que el tango “es un pensamiento triste que se baila”; pero después vinieron otros, que fueron agregando matices de alta sensibilidad; y llegaron los “elegidos”: Enrique Cadícamo, José María Contursi, Cátulo Castillo, Homero Expósito, Homero Manzi y otros, que llegaron a su máxima expresión e hicieron historia en la “década del 40”.

Estos grandes poetas lograron traducir con profundidad y con arte, sus meditaciones acerca de la vida y sus aconteceres, sin dejar por ello de ser comprendidos por su público.

CAPÍTULO IV

RITMOS E INSTRUMENTOS TRADICIONALES

Ritmos Folclóricos

En este capítulo, voy a describir las características principales de cada uno de los dieciséis (16) ritmos musicales, que figuran en este trabajo.

Especies líricas (no bailables)

La milonga (Núcleo Europeo)

Es una especie de carácter especial, utilizada para cierta clase de payadas, y ampliamente conocida en nuestro país y en el Uruguay. Se conoce con este nombre desde finales del siglo XIX, aunque debió practicarse desde muy antiguo, mostrando sus melodías y textos, características de antigua ascendencia española.

La guitarra es el instrumento acompañante por excelencia y el canto muestra una línea melódica antigua, con letras que se ajustan a la forma del corrido o romance y, a veces, la décima.

La tonada (Núcleo Europeo)

Parece ser originaria de Chile, y su gran florecimiento se produce antes del año 1850. En la Argentina, recibe la influencia del “estilo”, con el que comparte varios elementos y se transforma en la canción cuyana por excelencia.

Representa en la actualidad a una especie lírica definida, compuesta generalmente por dos movimientos diferenciados: uno moderado y otro más alegre. Actualmente está extendida por todo el país y por el Uruguay.

Es característica de esta música, una expresión libre, con ritmos básicos, que en la práctica el cantor modifica a su albedrío. El acompañamiento, confiado siempre a la guitarra, produce punteos alternados con acordes sueltos, durante el canto del tema, y rasgueos de zamba para el “alegre”.

La poética es muy variada, con estrofas de cuatro, cinco, seis, ocho y diez versos octosílabos, con temáticas diversas: narrativa, histórica, descriptiva, aunque la mayoría es de corte romántico.

La Canción (Núcleo Europeo)

Con el rubro de canción, se denomina en la actualidad a una serie de composiciones que, en la realidad, pueden pertenecer a distintos ritmos. Esto se deriva de la tendencia en llamar canción, a todas las piezas que no son bailables o que no coinciden en su métrica con alguna coreografía determinada. Al referirnos aquí a este ritmo, lo haremos con respecto a un tipo especial de piezas, cuya influencia abarca todo el territorio argentino, con diferentes métricas poéticas y musicales.

La canción litoraleña (núcleo mestizo)

La mayoría de las especies danzables del ámbito del litoral-mesopotámico argentino, son al mismo tiempo cantadas. Aquí mencionaremos una particular, derivada de la ralentización del famoso chamamé, y que denominamos genéricamente “canción litoraleña”. En ella se canta al amor, se describen los paisajes de la tierra nativa, se pintan personajes y se relatan hechos cotidianos. Mantiene el mismo

esquema rítmico y se acompaña también, básicamente, con guitarra y acordeón.

Especies coreográficas (bailables)

El Huayno (Núcleo Indígena-Incásico)

Es la especie dominante en toda la zona de dispersión de la cultura incaica. Se recogen Huaynos desde el norte argentino hasta el Ecuador. Por su melodía, ciertos huaynos no difieren mayormente del Carnavalito y se bailan de dos maneras: una antigua, en forma colectiva, formando rueda los bailarines; y otra, más moderna, que permite asimilar el Huayno a las danzas vivaces, de pareja suelta, en cuanto se asemeja a la Marinera.

La Zamba (Núcleo Mestizo)

Es una especie originaria de la Zamacueca peruana, que se bailó desde 1824 en Lima, como una variante del Fandango español. La zamba presenta dos tipos de melodías, una antigua y otra más moderna, que arranca en la segunda mitad del siglo pasado. Al comienzo era esencialmente instrumental, pero ya a partir del momento histórico mencionado, surgieron grandes poetas que describieron magistralmente las vivencias del hombre y su circunstancia.

Los recuerdos, el amor, la melancolía, la naturaleza, la despedida, la muerte ...; todos estos motivos fueron constante fuente de inspiración, para la concepción de zambas inolvidables.

Sus instrumentos preferidos son: el violín para la melodía, el bombo para el acompañamiento rítmico y la guitarra como acompañamiento armónico. Más adelante en el tiempo, alrededor de 1960, se agregan el acordeón y el piano como instrumentos complementarios de la melodía y la armonía.

Etimológicamente, su nombre proviene del vocablo árabe “zambra”, con el que se designaba la fiesta morisca. Coreográficamente, es una danza picaresca, de pareja suelta, en la que el hombre persigue a la mujer, tratando de conquistarla con sus habilidades de bailarín y con el lenguaje mudo del pañuelo, mientras ella lo esquiva con honesta coquetería.

La Chacarera (núcleo mestizo)

La chacarera se baila en gran parte del país, excluido el litoral; la trayectoria antigua de esta danza es muy difícil de seguir, en cuanto no se menciona en documentos de la primera mitad del siglo pasado, al menos con el nombre de chacarera, y sólo en las memorias de Don Florencio Sal aparece entre las danzas que se usaban hacia 1850. Actualmente conserva su vitalidad y constituye una especie rica en motivos melódicos, siempre de acentuado carácter norteco.

Esta especie musical va generalmente cantada y lleva acompañamiento de guitarra rasgueada; el violín marca la línea melódica y el bombo la percusión. Los buenos “bombistas”, tan pronto entran en calor, complican extraordinariamente los golpes en parche y aro, enriqueciendo el ritmo primario, tal como hacen los negros en sus golpes de tambor. Los textos se componen de cuatro coplas octosílabas y un estribillo. Musicalmente consta de cuatro frases, en las cuales se cantan las coplas, y un interludio que es solamente instrumental, intercalado después de cada copla.

El Vals (núcleo europeo)

Es una danza de pareja tomada, que llegó a Buenos Aires alrededor del año 1800, y que ha sido objeto de múltiples creaciones populares. La aceptación en los diferentes países del continente americano, hace surgir innumerables variantes locales. En nuestro país, el vals adquiere sus caracteres propios, distinguiéndose un vals criollo, cultivado en las zonas rurales y uno de salón, que en su forma danzada se acerca a veces al tango. El “valseado” es una variante litoraleña de esta especie musical. Hoy se escuchan en el interior del país, lo mismo que en las ciudades capitales, gran variedad de “vales criollos” instrumentales y, especialmente en su expresión lírica.

La Chamarrita (núcleo europeo)

Es una danza de ronda, originaria de las islas Madeiras y Azores (Portugal), que se introdujo en América, a través de Brasil (Río Grande do Sul), con la llegada a la zona de las primeras familias azorianas, por el año 1737. Desde allí se difundió a Uruguay y al litoral Argenti-

Ciudad de Paraná - Vista del Parque Urquiza, islas y río

no, en donde finalmente alcanzó su máxima expresión, en la provincia de Entre Ríos.

Justamente en esta provincia han surgido los mayores creadores de Chamarritas, llegando a considerarse este ritmo folclórico en la actualidad, como una expresión musical auténticamente entrerriana.

En su proceso de transformación, adquirió caracteres parecidos a los de la polca criolla y la milonga, con compases de 2/4. Actualmente es una danza de pareja abrazada, con gran influjo del “chamamé”: “trotecito lerdón en el que el hombre reculaba siempre, casi sin levantar los pies del suelo”. El nombre de chamarrita derivaría de “llamar a Rita”.

Puede ser cantada o instrumental, siendo la guitarra y el acordeón sus acompañamientos tradicionales.

El Malambo (núcleo mestizo)

Esta especie fue al comienzo danza individual de la familia de los “zapateados” españoles y americanos. Históricamente, aparece por primera vez descrito en la obra de Ventura Lynch (1883) donde, en lo referente al carácter de competencia, dice que muchas veces la justa dura de seis a siete horas.

Musicalmente, tiene compases de 6/8, con dos tipos principales de armonías: tónica – dominante repetidas y subdominante – dominante – tónica. El esquema rítmico de seis unidades por compás es hoy característico de la especie. En cuanto al rasgueo acompañante, se pueden advertir los antecedentes españoles (canarios y otras danzas del siglo XVI), y en manos de los guitarristas criollos resultan con efectos rítmicos de una gran riqueza.

La Huella (núcleo mestizo)

Es una danza de pareja suelta, de carácter picaresco que se bailó antiguamente en todo el país, especialmente en la región pampeana. Alguna de sus letras recuerdan episodios de las luchas de la independencia nacional, del gobierno de Rosas, de la muerte del “tigre” de los llanos, etc.

El rasguido doble (núcleo mestizo)

Este ritmo se asocia en Entre Ríos con el “Tanguito montielero”, es decir, con la medida del trotecito del caballo. Resulta que, en su momento, Buenos Aires hizo sentir su influjo sobre la zona con la milonga y con el tango, y en los pagos de Montiel se reproduce un ritmo que invita a los cortes y quebradas.

El compás es de 2/4, con acompañamiento de guitarra y acordeón, y la denominación de “rasguido doble” provendría de los rasguidos de la guitarra, entre los cuales se intercalan chasquidos.

Actualmente, el tanguito montielero y el rasguido doble, continúan asociados en el oído del músico; a veces sólo un “toquecito” logra diferenciarlos, pero para el ejecutante ese rasgo distinto es claro y definidor.

Otros ritmos particulares

El tango (núcleo mestizo)

El tango es, ante todo, una música de la ciudad, una música urbana y popular. No se comprende fuera de la ciudad y no se confunde nunca con el folclore, tan abundante y variado. Desde su nacimiento

como especie bailable, a fines del siglo XIX, estuvo estrechamente ligado al Río de la Plata. En una fecha incierta y siguiendo un proceso casi misterioso, la palabra “tango” fue aplicada al producto de un triple origen: la milonga nacida en el campo y llevada a la ciudad por los cantores populares, La habanera cubana, traída en los barcos y el tango andaluz introducido por los inmigrantes españoles. Las tres músicas mezcladas y combinadas con el enorme fenómeno de la inmigración europea (especialmente de Italia y España), generan este compás de 2/4, que gana terreno rápidamente en los conventillos, burdeles y cabarets de la ciudad.

La temática de sus versos es muy variada, pero remite fundamentalmente a lo sentimental y nostálgico. La guitarra y el bandoneón son los principales instrumentos acompañantes.

El corrido (especie mexicana)

Es un género musical mexicano, que tiene en el romance español su antecedente literario más cercano y directo en el tiempo. Se trata de una narrativa popular, concebida para ser cantada, recitada o bailada.

Etimológicamente, significa “poemas hechos para ser cantados”, y el nombre nace en el siglo XIX, con la revolución mexicana. Posteriormente cumplió una función de divulgación e información popular.

Abarca temáticas variadas, ya sea políticas, históricas o sentimentales, y musicalmente, responde a compases de 3/4.

El cielito (núcleo europeo)

Es una danza criolla, de pareja suelta, del grupo de danzas graves como el pericón. Surgió en la región pampeana, en la época del Virreynato, como una evolución de la “Country Dance” (contradanza culta) inglesa, llegada a Buenos Aires alrededor de 1730. Fue la danza y canto propio de la independencia del Río de la Plata. Finalmente, el cielito bonaerense resultó ser la madre de todas las contradanzas rurales criollas argentinas. Responde a un compás de 3/4.

La Malagueña (español)

Procede de los antiguos fandangos malagueños. Se convirtió en estilo flamenco en la primera mitad del siglo XIX. Tiene un gran registro melódico y un baile propio. Se acompaña con guitarra, con amplia libertad rítmica, y el “cante” es melodioso y solemne.

Instrumentos musicales tradicionales

El charango:

Es una pequeña guitarrilla, cuya caja de resonancia suele estar realizada con el caparazón de un armadillo, conocido comúnmente como quirquincho, mulita o tatú-mulita. Otras veces la caja está hecha íntegramente en madera, pero imitando siempre la forma del caparazón animal. A esta caja se le adiciona una tapa armónica (de madera de pino), luego de darle la configuración de ocho que la singulariza, y se le practica una pequeña boca circular de diámetro variable. El mango se realiza generalmente en cedro y se le encola un diapason de madera dura, al que se le hacen ranuras para pegar los trastes fijos de metal. Al mango se une un clavijero mecánico, con diez clavijas, para la afinación de cinco pares de cuerdas. El charango se usa solo o en unión con aerófonos como la quena, para interpretar danzas como bailecitos y huaynos.

La quena:

Es una flauta vertical con escotadura, construidas artesanalmente con caña “bambú”, en una longitud de 30 a 35 cms. El extremo distal se abre horadando el tabique y en la mitad distal de la pared anterior, se perforan seis orificios de digitación equidistantes, y uno más en la pared opuesta. Las orquestas, tanto campesinas como urbanas, la utilizan unida a diversos aerófonos y cordófonos, para realizar un repertorio basado libremente en expresiones de la región andina.

La guitarra:

Es un instrumento de cuerdas de amplia dispersión en nuestro país; de procedencia europea. Debemos esperar hasta el siglo XIX

para encontrar la guitarra actual, cuando sus cuerdas dobles se simplifican y se le agrega la sexta cuerda. Este mismo proceso sufren en América las guitarras y guitarrillas que llegan con los conquistadores.

El instrumento se compone de caja de resonancia, mango y seis cuerdas simples. Sobre la tapa se encuentran una perforación circular, el oído, y el puente, pieza de madera colocada en forma transversal. El clavijero, que permite afinar las cuerdas, está en el extremo del mango, y sobre este se encuentra el diapasón, que es una delgada chapa de madera, atravesada por diecinueve barras de metal, trastes, que permiten obtener los semitonos de la escala.

El violín:

También de procedencia europea, debe su difusión en nuestro país principalmente a los jesuitas. En el libro de Francisco Javier Bravo “Inventario de los bienes hallados en los pueblos de las misiones, a la expulsión de los jesuitas”, se encuentran existencias de instrumentos musicales, entre ellos catorce violines. La caja del violín está compuesta por tres piezas: tapa, fondo y faja que une ambas; sobre la tapa posee dos perforaciones en forma de F o S, cuya función es permitir el paso del aire vibrante, procedente de la caja de resonancia. En la parte superior del mango, clavijero, se insertan las clavijas que tensan las cuerdas, las cuales pasan a través del puente y se atan al cordal.

El bombo:

El tambor militar medieval se considera como directo antecesor del bombo. Se distinguen dos tipos diferentes: el tubular y el chato. Describiremos solamente la construcción del bombo tubular. Se corta un tronco de forma cilíndrica y se lo ahueca; las maderas se seleccionan, de acuerdo con lo disponible localmente: sauce, curupay, cardón, etc. Para los parches se usa cuero de oveja, cabra, chivo, guanaco, llama o vicuña, pudiendo ser los dos cueros de diferentes animales. Cada parche es ajustado por medio de aros de tala, sauce, pino blanco y otros. Se sujeta con ligaduras de tientos o cuerdas, en forma de V, y se colocan presillas para lograr la afinación deseada.

El acordeón:

Pertenece al grupo de los aerófonos de lengüeta libre, portátiles con fuelle. Construido originalmente como instrumento diatónico, se hace cromático alrededor de 1855. Tiene dos cajas armónicas, unidas entre sí por un fuelle que contiene juegos de lenguetas libres, adheridas a una placa de acero, y que vibran por el aire producido por el fuelle. Los modelos con botonera abarcan un ámbito de casi seis octavas. El acordeón a piano es patentado en 1852 y, por su complejidad, produce mayor sonoridad y recursos tímbricos. A la Argentina llegó primero el acordeón con botones, de una y de dos hileras, que se llamó “verdulera”, y que todavía es muy usado en el campo folclórico.

El bandoneón:

Fue inventado en 1844, en Alemania. Tenía un tamaño menor que el de hoy, pero ya a comienzos del siglo XX alcanza sus dimensiones actuales. Llega a la Argentina entre 1860 y 1865, usándose especialmente el bandoneón diatónico. Actualmente ocupa un sitio en los conjuntos folclóricos, junto al acordeón o en trío con guitarra y bombo. En la provincia de Buenos Aires se encuentran ejecutantes que practican repertorio folclórico, junto al tango y la milonga ciudadana. A estos dos últimos ritmos, en la ciudad, el bandoneón les dio la voz que sería desde entonces inseparable. En su camino triunfal por el mundo, tango y bandoneón se ganaron una identidad propia y exclusiva.

El arpa:

El arpa paraguaya, usada en la región del litoral argentino, es un instrumento cordófono, de marco de 33 a 36 cuerdas, adaptación criolla de la antigua arpa europea diatónica. A diferencia de aquella, la columna es más corta, la que encastra en el clavijero construido entre dos placas, por donde pasan las cuerdas. Esta arpa sin pedales ingresa en el país desde Perú y Paraguay y registra su presencia, generalmente, en localidades cercanas al Paraguay, como Misiones y Formosa.

CAPÍTULO V

TEMAS CON POESÍA Y MÚSICA PROPIAS

- REFLEJÁNDOME (milonga)
- PARA MI TIERRA (zamba)
- PAISAJES COPLEROS (chamarrita)
- CANTEMOS SIEMPRE JUNTOS (tonada)
- NOSTALGIAS SERRANAS (vals)
- SANGRE OTOÑAL (malambo)
- REGRESO EN MI GUITARRA (zamba)
- ECOS DEL ALMA (canción)
- SUEÑO FRUTAL DE LA NOCHE (zamba)
- NOSTALGIA DE GUITARRA (chamarrita)
- MÁS ALLÁ DEL CIELO (tonada)

REFLEJÁNDOME

(Milonga)

I

Cuando quiero decir lo que pienso, me remonto a los tiempos pasados
y volviendo al presente contemplo, un sendero de luz y de canto,
que se funde en mi copla viajera con la inmensa verdad de los astros.

II

Esos astros que brillan sin tiempo en las noches oscuras del alma
a la espera que alguna conciencia, refleje su luz en cada mañana,
bebiendo la vida, peleando la muerte, en el diapason de propia guitarra.

ESTRIBILLO

Quiero plasmar en mi canto esta vez, con las cuerdas vibrantes de
amor,
un mensaje que late en mi ser y me muestra tal cual, como soy,
sembrador de la esencia que mora en la tierra, peregrino, sutil soñador.

III

Cuando quiero gritar lo que siento, me descubro colmado de canto
y quisiera volcar en mis versos el torrente de mi alma clamando,
por arcanos eternos que el hombre, en la huella dejó abandonados.

IV

Un torrente de cosas que habitan las fibras sublimes de mi corazón,
que tienen su origen en la fuente misma, donde nace el día, donde
muere el sol,
y que en la madera apretada en mis manos, se vuelven plegarias en
esta canción.

ESTRIBILLO

Poesía y música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

La letra de este tema pretende mostrar la trascendencia del mensaje poético, a través de la música, rescatando los valores sublimes de la conciencia. Es la fusión del pensamiento y el sentimiento, plasmados y reflejados en el quehacer del hombre. Elegí el ritmo de milonga, como vector directo para transmitir la idea.

TONALIDAD: LAM (AM)

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: I(LAM) – II(Sim) – V(MI7) – I(LAM) – IV(REM) – I(LAM).

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: I(LAM) – V(MI7) – I(LAM) – II(-Sim)- V(MI7) – I(LAM) – IV(REM) – I(LAM).

PARA MI TIERRA

(Zamba)

I

Cuando el rumor del arroyo rompe el silencio total,
siento un vacío infinito y canto en la soledad,
mi canto que es homenaje a tu belleza y bondad.

II

Pienso en los días tan lindos que tú me hiciste vivir,
y pido sólo una cosa, que aquí me dejen morir,
acariciando una estrella que me ilumine al partir.

ESTRIBILLO

Yo te recuerdo en la zamba, agradeciéndole a Dios
que me cruzó en tu camino para encontrar a mi amor,
siempre serás mi nostalgia, Ascochinga, mi tierra, mi sol.

III

Tu verde valle, tu cielo, tu sol ardiente y tu paz
junto a esas noches de luna, a mi me hicieron soñar,
con esta tierra sublime que nunca podré olvidar.

IV

En la calma de tus montes, las flores suelen crecer
como si fueran retoques de un colorido pincel,
formando un cuadro perfecto, de arte, armonía y de fe.

ESTRIBILLO

Poesía y música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Corría el año 1973; Tenía 19 años; vivía en la ciudad de Córdoba, con mis padres, y estaba cursando el segundo año de la carrera de ciencias agronómicas. Ya hacía más de tres años que estaba de novio con Marta y, obviamente, cada vez que podía me instalaba en Ascochinga para compartir con ella todo el tiempo que pudiera. Este había sido desde siempre mi “lugar en el mundo”, y ahora más que nunca atraído por el amor.

Así fue como, inspirado por la belleza natural de este querido valle y por el sentimiento de amor incondicional que transmitía nuestro noviazgo, nació la poesía de la zamba “Para mi tierra”. En cuanto a la música, me remití solamente a lo intuitivo y a mi oído musical, tratando de lograr una melodía simple y nostálgica.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – LA7 – REM – DISM2 -MI7 – LAM – FA#7 – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM – REM – DISM2 – LAM – FA7 – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – LA7 – REM – DISM2 – MI7 – LAM – FA#7 – DISM10 – Sim – REM – SI7 – MI7 – REM – MI7 – LAM – DOM – DOM – MI7 – LAM

PAISAJES COPLEROS

(Chamarrita)

I

Con este ritmo entrerriano, voy a cantarle país, a tus paisajes de ensueño y a la música de allí.

II

Empezaré por el norte, metido en un quebrachal cantando una chacarera hasta el monte bailaré.

III

Cruzando valles de zamba, hasta la puna me voy, silbando tristes vidalas, pa' no olvidar lo que soy.

ESTRIBILLO

Entre los cerros pintados, monto en la meridional y en una chaya riojana busco el fresco de un parral, una cueca bien cuyana y el descanso de un solar.

IV

Prendido en un loncomeo sobre un nevado estaré contando espejos azules, a mis golfos soñaré.

V

Tras mil caminos desiertos, la pampa verde hallará, en milonga fogonera, dorada espiga de paz.

VI

Me están llamando mis sierras, siento el acorde de un vals dulce fragancia de yuyos y arroyitos de cristal.

ESTRIBILLO

Sigo trepando cuchillas, sorteando esteros ya estoy por senderos colorados, en cascadas de verdor, con mi guitarra en la canoa, chamameseando me voy.

Poesía y música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Por ese entonces, en la década del 90, solía realizar recitales didácticos, con relación al origen de los distintos ritmos folclóricos regionales de nuestro país. De allí surgió la idea de realizar una especie de “viaje musical”, juntando en una canción variados lugares y ritmos tradicionales. La chamarrita entrerriana fue la “musa inspiradora” para encauzar el recorrido imaginario, a través de nuestros maravillosos paisajes.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – LA7 – REM – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: DO#7 – FA#m – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – MI7 – LAM – REM – DISM8 – LAM – MI7 - LAM

CANTEMOS SIEMPRE JUNTOS

(Tonada)

I

Quisiera resumir en estos versos, mi vida con tu vida en un sentir
y en la canción unirnos con el alma, eterna compañera, por siempre
hasta morir.

II

El canto va brotando en mi garganta, tus ojos se iluminan como un
sol
mi mano con tu mano en la guitarra, dibuja los sonidos del mismo
diapasón.

ESTRIBILLO

La luna alumbrará nuestro camino, la tierra nos ofrecerá calor,
entonces el silencio de la noche nos llevará hacia un mundo colmado
de pasión,
cantemos siempre juntos en un sueño, viajeros incansables, creadores
de este amor.

III

Volvamos al origen de la vida, bebamos lo esencial de nuestro ser
griremos el motivo que nos une, fundidos en el fuego de un nuevo
amanecer.

IV

Entonces construiremos el destino, unidos por la luz de la verdad,
Tenemos seis maneras de expresarlo, tenemos mil razones profundas
para amar.

ESTRIBILLO

Poesía y música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Esta tonada la escribí en la década del ochenta, cuando ya teníamos seis hijos. Siempre sentí a la poesía y la música, como medio para expresar conceptos de elevado contenido filosófico. Aquí, particularmente, estoy relatando el propósito que nos unió en un proyecto de vida, aprendiendo a renunciar a cuestiones intrascendentes, volviendo a las fuentes y mirando hacia un futuro superador. En ese momento teníamos “seis maneras de expresarlo” (hijos) y “mil razones para amar”. Hoy estamos cumpliendo cincuenta años “cantando juntos” y hemos sumado diecisiete (y medio) nuevas “maneras” (nietos) de ratificar nuestro rumbo, y las “razones” se siguen multiplicando.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** LAM – MI7 – LAM – DO#7 – DISM7 – FA#m – REM – DISM2 - LAM – Sim7 – MI7 – LAM.**PROGRESIÓN ACORDES ESTRIBILLO:** LAM – DO#7 – DISM7 – FA#m – SI7 – MI7 – REM – DISM8 -LAM – DISM4 - Sim – MI7 – LAM.

NOSTALGIAS SERRANAS

(Vals)

I

A veces la nostalgia me atrapa en el pasado, aromas y paisajes que
nunca olvidaré,
me veo entre palmares, cruzando por la pampa
llegando a ese pueblito, ¡qué hermoso que es volver!.

II

La casona de adobe, la galería, el patio, jugando con la escarcha
cuando salía el sol
la escucho a “Doña Lola” llamándonos al mate
con dulce tonadita, yuyito y mucho amor.

ESTRIBILLO

Recuerdos del ayer, que en mi alma vivirán, y en cada agonizante
atardecer,
con tierno resplandor, en sueños volverán, sobre esa estrella de la
inmensidad.

III

Salgamos por el monte a recoger silencio
Entre árboles añosos, senderos de la luz
Hacia el intenso verde que cubre la pradera
Pintada como un cuadro, sobre infinito azul.

IV

Me acuerdo del molino, camino a la alameda
Bajando al arroyito, el llanto del sauzal,
Montado en el “tobiano”, arreando los cabritos
Añoro tantas cosas de esa tierra de paz.

ESTRIBILLO

Poesía y Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Allá por las décadas del 60 y 70, durante mi infancia y adolescencia, íbamos frecuentemente, con mi padre y mis hermanos, a pasear a un campo cercano a la “Villa de Pocho”, pasando la enorme “Pampa de Pocho” y cerca del límite con la provincia de La Rioja. Ese lugar era para nosotros, sinónimo de aventura y sensación de libertad. Cazábamos en los montes, pescábamos mojarritas en el arroyito y andábamos a caballo, sin tiempo y sin límites de espacio.

Recuerdo, especialmente, los atardeceres y las noches increíblemente estrelladas. Un párrafo aparte para el matrimonio de caseros, que se ocupaban de todos los quehaceres camperos, Don Augusto Romero y Doña Lola.

Más adelante en el tiempo y con una carga enorme de nostalgia, escribí estos simples versos, con ritmo de vals, para recordar a estos personajes y lugares tan queridos.

TONALIDAD: SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: SOLM – REM – SOLM – LA7 – RE7 – DOM – DISM3 - SOLM – MI7 – Lam7 – RE7 – SOLM.

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SOLM – SI7 – MIm – LAM - LA7 – RE7 DOM – DISM3 – SOLM – MI7 – Lam7 - RE7 – SOLM.

Pampa de Pocho - Volcán “Cerro de la Ciénaga”, con palmeras típicas de la zona

SANGRE OTOÑAL (Malambo)

I

En los atardeceres de la frontera, hay perfume de matas y polvareda.

II

Caiquenes y gaviotas van preanunciando
colores fulgurantes que van pintando.

III

Trepando en el reparo de la lomada
los “charitos emprenden la retirada.

ESTRIBILLO

Sangrientos nubarrones en el inmenso azul
silencio de coirones que juegan con la luz,
son tiempos otoñales en Santa Cruz.

IV

La suavidad del viento va dibujando, en montañas y cielos espejos
blancos.

V

Tropilla de guanacos, buscando abrigo
con cunas de glaciares como testigo.

VI

Morado calafate, fruto sagrado
genial alegoría de aquel pasado.

ESTRIBILLO

Poesía y Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Cuando vivíamos en la Patagonia sur, en la ciudad de Río Gallegos, viajábamos frecuentemente de paseo, a Punta Arenas (Chile), cruzando siempre por el paso fronterizo de “Monte Aymond”. En uno de esos viajes, bordeando el Estrecho de Magallanes, con los últimos rayos del sol de otoño y frondosos nubarrones en el horizonte, se activaron esos sentimientos de nostalgia infinita que muestra todas las imágenes de vivencias, paisajes y colores de la inmensidad patagónica, todos juntos, como si fuera una película. Entonces surgió la idea de plasmarlos en una canción que resumiera esos momentos inolvidables y nació, con ritmo de malambo, “Sangre otoñal”, que integró la lista de temas grabados poco después en un disco compacto.

TONALIDAD: SOLM**PROGRESIÓN ACORDES ESTROFA:** SOLM – LA7 – REM – DOM – RE7 – SOLM**PROGRESIÓN ACORDES ESTRIBILLO:** SI7 – Mim – RE7 – SOLM – LA7 – REM – LA7 – RE7 – DOM – RE7 – SOLM

REGRESO EN MI GUITARRA

(Zamba)

I

Cantarle a esta tierra sería como pintar en el aire
ondulaciones de piedra, impregnadas de coraje,
con mil estrellas brillando en el cielo de su infinito paisaje.

II

Cantarle a esta tierra sería un compromiso del alma
con un horizonte virgen de mesetas y quebradas,
mezcla de esterilidad y belleza, de piel morena y dorada.

ESTRIBILLO

Se va muriendo la tarde, con fulgores y recuerdos
eco de voces dormidas, de soledad y misterio,
salgo a buscar el silencio del viento y en mi guitarra regreso.

III

Cantarle a esta tierra sería, atrapar entre las manos
un desafío de siglos, de aquellos que la soñaron,
con ríos de espuma y nieves eternas y amaneceres plateados.

IV

Cantarle a esta tierra sería, palpitar en sus entrañas
un permanente regreso de mi sangre y de su savia
hecha madera y riqueza en el tiempo, hecha poema en mi zamba.

ESTRIBILLO

Poesía y Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

La inmensidad de su geografía, el sonido interminable del viento, las mesetas, quebradas y ondulaciones permanentes, con visiones casi surrealistas. Si a eso le sumamos la historia épica de navegantes y aventureros que llegaron a estas tierras a desafiar lo que parecía imposible en estos ambientes tan inhóspitos. Todo eso genera una actitud de regreso a las fuentes, de sentir vibraciones extrañas que nos conectan con lo sublime.

Con las últimas luces, con la llegada de la noche, se consuma esta fusión de vivencias con el paisaje y con la compañera inseparable, mi guitarra.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – DISM – LAM – SI7 – MI7 – DO#7 – FA#m – SI7 – MI7 – REM – DISM – LAM – Sim7 – MI7 – LAM

PROGRESIÓN ACORDES ESTRIBILLO: Rem – LAM – FA#7 – Sim - DO#7 – FA#m – SI7 – MI7 – REM – DISM – LAM – MI7 - LAM

ECOS DEL ALMA

(Canción)

I

Contemplando tu belleza, en una tarde de gloria
viene a mi mente un recuerdo que se dibuja en mi alma,
son los ecos de una zamba que dediqué a tu memoria.

II

¡ Cuántas páginas de historia, cuántos paisajes de ensueño ¡,
por un instante soy dueño del tiempo y la inmensidad
y te canto en soledad, viejo valle de mis sueños.

ESTRIBILLO

Escudriñando mi mente, abriendo mi corazón
hoy comprendo la razón de tan sutil embelezo,
la magia del primer beso, con el tiempo fue canción.

III

Juré guardar tu pureza como duende solitario
personajes legendarios, acunando mil arcanos
modelaron con sus manos este precioso santuario.

IV

Centenarias arboledas, de trinos efervescentes
rumores de manantiales que devienen en cascadas,
te he sentido en madrugadas de amores adolescentes.

ESTRIBILLO

Poesía y Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Casi veinte años después de haber escrito la zamba “Para mi tierra”, estando en el cerro “De la Cruz” observando el atardecer del valle de Ascochinga, sentí que la descripción de semejante belleza había sido insuficiente; entonces se me ocurrió que podía agregarle unas glosas introductorias que hicieran “justicia” con este rincón privilegiado de las sierras. Las escribí e incluso las grabé, como prólogo de la zamba, pero nunca logré que se apreciaran en su justa dimensión.

Tuvieron que pasar otros veinticinco años, para darme cuenta que este homenaje en versos merecía tener entidad propia; así que, con mínimas correcciones para ajustar las rimas y las frases musicales, nació esta nueva “creatura”, que llamé “Ecos del alma”.

TONALIDAD: REM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: REM – FA#m – SOLM – REM – FA#7 – Sim – MI7 – LA7 – SOLM – REM – Mim – LA7 – REM

PROGRESIÓN ACORDES ESTRIBILLO: SOLM – REM – SOLm – REM – SI7 – Mim – LA7 – REM – SOLM – REM – Mim – LA7 REM

SUEÑO FRUTAL DE LA NOCHE (Zamba)

I

Es parte de la vida, de la continuidad, llegó como relámpago, reflejando paz,
sembrando coplas de esencia, música de inmensidad
sus ojitos son pedacitos de cielo, fuentes de amor.

II

El brillo de la luna que contempla embelezada
anuncia que la noche se estremece de pasión,
arreando tiempos de ausencia, besando rayos de sol
sus manitos van dibujando en el aire su asombro por llegar.

ESTRIBILLO

Majestuoso fue su sueño, viajó con el viento y el fulgor
finalmente fue Mateo, llegó en el lucero, nos dio su esplendor,
mi “leoncito” es fruto santacruceño, inmaculado renacer.

III

Arcanos legendarios van brotando en su camino
promesas de esperanza para el tiempo que vendrá,
alma genial que madura, palabra pura y frutal
su cuerpito es semilla germinando, alucinada por crecer.

IV

Cosecha fascinante de una siembra consagrada
dulzura incomparable que nos vino a bendecir,
duende sutil de la noche, motivación de vivir
su destino está marcado por el verbo de la eternidad.

ESTRIBILLO

Poesía y música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

El 20 de agosto de 2001, en la ciudad de Río Gallegos, iniciamos un nuevo proceso de continuidad en la trascendencia de nuestro proyecto de vida. A la noche de ese día inolvidable, llegaba Mateo, nuestro primer nieto, y con él nuevos sentimientos y sensaciones desconocidas hasta entonces. Yo, particularmente, sentí la necesidad de plasmar esos momentos increíbles y encauzarlos a través de la música; así nació esta zamba tan sentida y tan sencilla, que podría reflejar las mismas sensaciones que vivimos posteriormente, con el nacimiento de otros 16 nietos más.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM – DO#7 – FA#m – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – FA7 – MI7 – LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** SI7 – MI7 – DO#m7 – FA#m – Rem – LAM – MI7 – LAM – REM – LAM – FAM – MI7 - LAM

NOSTALGIA DE GUITARRA (Chamarrita)

I

De niño ya era motivo para ir tejiendo mil sueños
de leyendas y misterios, como estos que estoy viviendo.

II

Mirando fijo a los grandes, copiando todos los tonos
con mis manitos de tierra fabricaba lo que añoro.

III

Cuando aprendí a cantar fuerte sin miedo a que me escucharan,
sentí como que en el pecho me iba creciendo un par de alas.

ESTRIBILLO

Guitarra te estoy llamando para que cantes conmigo
esta copla de recuerdos que han marcado mi destino.

IV

Con mi palabra, mi canto y una dulce compañera
fui sembrando los caminos con amistades sinceras.

V

Después el tiempo tirano me fue mostrando otra vida
llena de falsas promesas y de ambición desmedida.

VI

Por eso es que cuando canto, yo lo hago con toda el alma,
para que sepan mis hijos que es la pasión la que canta.

ESTRIBILLO

Poesía y música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Escribí esta poesía hace más de treinta años y la musicalicé originalmente con ritmo de chacarera. Es casi un relato sintético de mi vida musical y, especialmente, de mi relación con la guitarra clásica. Junto con ella y mi compañera de toda la vida (Marta), recorrimos “guitarreadas” familiares, con enorme cantidad de amigos, festivales y recitales, tratando de llevar siempre un mensaje de tradición y respeto por nuestros ritmos tradicionales.

Poco tiempo atrás, revisando la letra, sentí la necesidad de buscar una expresión musical que comunicara la palabra pasional de la poesía con más fuerza y mejor armonía. Entonces nació la nueva versión, con la dulzura y profundidad de la “chamarrita” entrerriana.

TONALIDAD: REM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: REM – RE7 – SOLM – DISM – REM – LA7 – REM

PROGRESIÓN ACORDES ESTRIBILLO: FA#7 – Sim – MI7 – LA7 – SOLM – REM – LA7 - REM

MÁS ALLÁ DEL CIELO

(Tonada)

I

En una tarde de otoño, con mi guitarra templada escuché muy claramente, una voz que susurraba,
por qué no miras al cielo, dulcemente preguntaba.

II

Mirando siempre hacia abajo, verás confusión y dudas,
también podrás entender la magnitud del derroche,
pero no comprenderás, para qué el día y la noche.

ESTRIBILLO

Al cantar esta tonada, hermanado con el viento, voy masticando nostalgias por todo lo que yo siento,
y mi guitarra me acerca un aluvión de recuerdos.

III

Mi guitarra me alentó a levantar la mirada, a atravesar lo celeste, volando de madrugada
más allá del cielo inmenso donde todo comenzaba.

IV

Finalmente descubrí, en un sublime escenario, con un concierto de estrellas ya muy entrada la noche
mi conciencia en un espejo y mi razón sin reproches.

ESTRIBILLO

Poesía y música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Era una tarde de otoño y estaba en mi horario habitual de “comuni3n” con la m3sica, cuando sent3 que me encontraba en un espacio infinito donde toda la energ3a c3smica interactuaba conmigo y con mi guitarra, generando un estado de percepci3n sensorial extraordinario. As3 pude viajar con mi memoria, como en un cuento, a todos los rincones de mis recuerdos y bucear en mi conciencia, volviendo a las fuentes y reflejando un sendero de luz y de canto, con respuestas esenciales a nuestra existencia.

Inmediatamente intent3 plasmarlo a trav3s de la m3sica, como lenguaje directo y sin especulaciones, con una composici3n sencilla y llegadora como es la tonada.

TONALIDAD: REM**PROGRESI3N DE ACORDES ESTROFA:** REM – FA#m – SOLM – SOLm – REM – SI7 – Mim – MI7 – LA7 – SOLM – DISM3 – REM – LA7 – REM**PROGRESI3N ACORDES ESTRIBILLO:** LA7 – REM – FA#7 – Sim – RE7 – SOLM – MI7 – LA7 – SOLM – REM – LA7 – REM

CAPÍTULO VI

POESÍAS FAMILIARES

- ROMANCE DE CARDÓN Y LUNA (huayno)
- SIEMPRE TE ESPERARÉ (tonada)
- ERES TÚ MI CIELO (zamba)
- TU ESENCIA Y LA MÍA (vals)
- ENCANTO ESENCIAL (zamba)
- PATAGONIA MÍA (milonga)
- MI ÚLTIMO DESTINO (zamba)
- PARA LOS DOS (zamba)
- TIEMPO DE RECUERDOS (vals)

ROMANCE DE CARDÓN Y LUNA

(Huayno)

I

Suave niebla quieta, que al alba despiertas, sigilosamente por el cerro
trepas
tu silencio abraza al cardón que espera, un romance eterno que en la
noche llega.

II

Ese dulce canto de charango y quena, que en tus verdes venas mile-
nario suena,
retumbando al viento con tu amor, tu entrega, pareciera siempre re-
flejar tus penas.

ESTRIBILLO

Ay! Cardón del cerro, si sólo pudieras, elevar tus brazos a donde qui-
sieras,
de este cielo limpio con diez mil estrellas, robarías la luna pa' tenerla
cerca.

III

Siente ya el alivio el cardón en vela, vibra en canto alegre su figura
austera,
sus robustas manos hacia el cielo ruegan, pues ya siente ansioso que
la noche llega.

IV

Se ilumina el cielo con la luna llena, y el cardón amante le susurra al
verla,
siempre tan radiante, vales cada espera, como cada noche compañera
eterna.

ESTRIBILLO

Poesía: Pedro Jaureguiberry

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

La niebla, el cerro, el viento, el cielo, la noche, las estrellas, el cardón amante, la luna llena ...; son los ingredientes mágicos que utilizó el poeta para mostrarnos lo que estaba viendo y sintiendo extasiado, en un viaje por los Cerros Calchaquíes (Parque nacional Los Cardones). Terminó relacionando, como en un cuento, el “romance eterno” entre dos protagonistas excluyentes de esos maravillosos valles.

Dice Pedro: “Andando entre cerros imponentes, en la inmensa soledad de la puna, se hace eco el silencio en el alma. Sus notas alimentan la conciencia, y en sus formas quietas y perfectas surge el amor más puro”.

En cuanto a la música, confieso que en su composición transitó diferentes caminos: canción, serenata, zamba; hasta que logré plasmar, a través del Huayno, una relación nostálgica, y que yo percibo, casi sublime entre los dos grandes actores. Este ritmo es una especie dominante en toda la zona de dispersión de la cultura incaica y se ejecuta principalmente con instrumentos regionales del norte argentino: quena, sikus, charango, etc.

TONALIDAD: SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: SOLM – REM – Lam7 – RE7 – SOLM – DISM – RE7 – Lam7 – RE7 – SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SOL7 – DOM – Dom – SOLM – RE7 – DISM2 – SOLM – DOM – DISM3 – SOLM – DISM1 – REM – RE7 - SOLM

SIEMPRE TE ESPERARÉ

(Tonada)

I

Con la sutil memoria de un lejano sueño,
juegas cómplice del viento en tu alegre vuelo,
veloz y ágil te remontas en lo alto, esparciendo tus secretos con tu
dulce canto.

II

Te asientas muy esquivada en alguna rama,
te siento distante y a la vez cercana,
tras tu estoica estampa frágil se esconde, el latido suave de tu cora-
zón noble.

ESTRIBILLO

Cantaré mil versos mientras tú no estás, con la fiel certeza de que
volverás,
como flor de primavera que ofrece su azahar, se abrirá mi corazón al
verte llegar.

III

Buscas incansable un destino eterno
y me llevas a tu mundo donde no hay invierno,
imagino que mis manos se entrelazan con tus alas
y volamos juntos al sonar de las campanas.

IV

Déjame entre nubes para continuar tu viaje
golondrina, golondrina, siempre he de esperarte,
unidos en el tiempo tu canto y mi voz, como dos acordes de una mis-
ma canción.

ESTRIBILLO

Poesía: Pedro Jaureguiberry

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Esta poesía fue escrita por uno de mis hijos, Pedro, profesional y amante de la biología y, por ende, de las aves. Sin dudas, la golondrina es una de las que mejor representa la idea de libertad, volando siempre hacia la inmensidad del calor y la luz.

Así nacieron estos versos, transpolando la eterna búsqueda de la paz interior, a través del canto y la música compartida.

Para componerlo, apelé simplemente a lo intuitivo y a la ayuda de mi guitarra, para tratar de encauzar tan delicado mensaje.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – DISM4 – Sim – DO#m – DO#7 – REM – DISM2 – REM – FA#7 – SI7 – MI7

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: REM – DISM2 – LAM – DISM1 – Sim7 – MI7 – LAM – REM – DISM2 – LAM – Sim7 – MI7 - LAM

ERES TÚ MI CIELO (Zamba)

I

Hoy te sueño otra vez, y tus manos en mis mejillas saben a flor,
siento tu corazón,
como música tus latidos devienen suave a mi alrededor.

II

Y en tus ojos amor, veo el alba que asoma fresca llena de luz,
y esta llega hasta mí, y te muestra tan blanca y pura
como una estrella su resplandor.

ESTRIBILLO

Eres tú mi cielo, siempre te he de amar, por caminos de ensueño,
creciendo juntos hemos de andar.

III

Sabes puedo sentir, en tus labios el tibio sol del cielo otoñal, y como
hojas que caen, son tus lágrimas de alegría, llenas de vida y llenas de
sal.

IV

Y te veo reír, tu dulzura cual ave inquieta quiere volar, y entre trinos
se va y la siento que me acompaña
muy dentro mío en cada lugar.

ESTRIBILLO

Poesía: Pedro Jaureguiberry

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Esta poesía, escrita por mi hijo Pedro, describe sutilmente el embelezamiento del incondicional enamorado, cuando contempla a su compañera de vida y se refleja en ella para transitar juntos el camino elegido. Cuenta él que, al escribirla, seguía mentalmente el ritmo y la cadencia de una zamba que le gustaba mucho, “No te puedo olvidar”, de Manuel J. Castilla y Eduardo Falú. Obviamente, por su pedido especial, yo traté de ajustarme a esos lineamientos musicales y así nació este aire de zamba tan melancólico.

TONALIDAD: REM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: REM – LA7 – REM – FA#7 – Sim – MI7 – LA7 – Mim – SI7 – Mim – LA7 – REM

PROGRESIÓN ACORDES ESRTIBILLO: LA7 – DISM4 – REM – FA#7 – Sim – RE7 – SOLM – MI7 – LA7 – SOLM – SOLm – REM – SI7 – Mim – LA7 - REM

TU ESENCIA Y LA MÍA

(Vals)

I

Hoy te miro y mi cuerpo estremece, al sentir lo que juntos pasamos,
pues al ver tus ojos empapados, en recuerdos mi vida aparece.

II

Nuestro amor hoy me tiene cautivo, con su imagen de verdad y
asombro,
hasta hacerme sentir que yo vivo, sólo si cada día te nombro.

ESTRIBILLO

Aunque el tiempo ha pasado en tu rostro
no es eso lo que mis ojos miran,
para mi tu belleza es la misma
sólo importa tu esencia y la mía.

III

Y ese amor que a los dos nos hace uno, es mi vida, ahora lo com-
prendo,
no termina con cada existencia, pues su luz se refleja en lo eterno.

IV

Como dos centinelas de piedra, cuidaremos, mi amor, nuestro mundo
aunque todo lo ajeno se pierda, estaremos allí, siempre juntos.

ESTRIBILLO

Poesía: Pedro Jaureguiberry

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Esta es otra poesía escrita por mi hijo Pedro, como una oda al amor eterno, sin límites de tiempo y espacio. Metafóricamente, como si viajara al futuro, describe la belleza existencial como algo relacionado con la esencia de dos seres que se aman incondicionalmente y recuerda sus vivencias compartidas.

Él mismo agrega esta glosa: “En las ansias de la tierna adolescencia, un encuentro señalado en las estrellas. La semilla de un amor sin tiempo, que se nutre y crece en la memoria. Tan profundo, tan ingenuo, tan puro. Es pasado, es presente y es futuro”.

Para poder transportar esas sensaciones tan especiales, pensé en los acordes de un vals romántico y evocativo.

TONALIDAD: SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: SOLM – MI7 – Lam – RE7 – DISM2 – SOLM – SIL7 – Mim – LAM – LA7 – RE7 – DOM – DISM3 – SOLM – RE7 – SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – LA7 – REM – SI7 – Mim – SOL7 – DOM – DISM3 – SOLM – RE7 - SOLM

ENCANTO ESENCIAL

(Zamba)

I

Tu belleza hoy me inspira, como fuente de pureza
y me guía en la tarea de encontrar ciertas respuestas,
que revelen ante mí esa idea verdadera.

II

Misterioso vallecito de secretos escondidos,
verde manto de silencio que protege un paraíso,
con paisajes que me llenan cada día que te admiro.

ESTRIBILLO

En un cielo tan oscuro, tu destello es siempre guía
la felicidad descubre con la luz que tú me brindas,
serás siempre mi lucero, serás siempre mi Ascochinga.

III

En mi alma tú reflejas lo perfecto, lo divino, es por eso que jamás
quedarás en el olvido,
eres parte de mis sueños y también de mi destino.

IV

Empapado de nostalgia te dibujo en sentimientos, y supero la distan-
cia zambulléndome en el tiempo,
cual cascada de vivencias cada gota es un recuerdo.

ESTRIBILLO

Poesía: Juan Jaureguiberry

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

En esta oportunidad el poeta es otro de mis hijos, Juan, Geógrafo de profesión y enamorado del valle de Ascochinga, lugar donde vivimos mucho tiempo cuando los hijos eran niños.

Pasaron los años y, viviendo y estudiando él en Bahía Blanca, surgieron estos versos impregnados de nostalgia y agradecimiento por vivencias inolvidables, llegando a metaforizar a su “misterioso vallecito”, como el lucero que ilumina su destino.

Respecto a la composición musical, y teniendo en cuenta la disposición de estrofas en versos octosílabos, me incliné por la zamba tradicional, que transmite además la sensación de pureza y de añoranza.

TONALIDAD: MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIM – DISM6 – MIM – FA#7 – DISM6 – SI7 – SOL#7 – DO#m – FA#7 – SI7 – LAM – DISM2 – MIM – SI7 - MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: FA#7 – DISM6 – SI7 – LAM – Lam – MIM – SOL#7 – DO#m – FA#7 – SI7 – LAM – DISM2 – MIM – SI7 - MIM

PATAGONIA MÍA (Relato por milonga)

Cantado

Voy a pedirle su tiempo, para sumarse a este viaje
vale la pena, le juro, compartir estos paisajes.

Al compás de mi encordada, voy a pintarle con versos
la belleza de esta tierra y lo que por ella siento.

Vaya cerrando los ojos, mientras yo lo ayudo a ver
lo increíblemente hermosa que esta patria puede ser.

Recitado

Iniciamos el paseo por los confines sureños
picos nevados enmarcan estos parajes de ensueño.

Entre las rocas un faro alza en alto su destino
custodiar con su lumbrera los confines argentinos.

ESTRIBILLO

Esta es la Patagonia, por si no lo mencioné
tierra de vientos perpetuos, que acompañan donde esté.
del océano a los andes, al reparo del silencio
se despliegan los contrastes que tapizan este lienzo.

Cantado

Rumbo boreal continuamos, al dominio de la estepa
con el perfume de matas y contornos de mesetas.

No se sorprenda del clima ni de su terca aridez
aquí florece la vida con singular sencillez.

Mallines y cañadones animan estos caminos
ñandúes, guanacos y maras, con el cielo de testigo.

Recitado

Con la impronta de pioneros, hermanando las distancias
se aferran a su legado las centenarias estancias.

Asoman filosas cumbres, refugio de ventisqueros
que nacen de las entrañas de eternos campos de hielo.

ESTRIBILLO

Cantado

Inconfundible silueta se cierne por sobre el resto
cerro Chaltén es el nombre que le dieron los ancestros.

Embellecen los faldeos en otoñales conciertos
multicolores lengales, junto al Lago del Desierto.
Resguardado en los murales de los artistas paganos
milenario arte rupestre que pintaron con sus manos.

Recitado

Flanqueando la cordillera, por senderos caminamos
entre los bosques de alerces y comarcas de artesanos.

Tronador y Campanario, que coronan estos pagos
atesoran la hermosura del camino de los lagos.

Acompañan el encanto las postales invernales
de los bosques de pehuenes abrazando los volcanes.

ESTRIBILLO

Cantado

Entretejiendo telares de las chacras en damero
alamedas y frutales se nutren del Río Negro.

Preciosos amaneceres, de costas acantiladas
pinceladas con la arena de ignotas playas doradas.

Riqueza de aguas profundas que nos invita a explorar,
santuario de sol y vida, la península y su mar.

Recitado

Añorando su esplendor los gigantes recostados
guardan la savia latente de bosques petrificados.

Más allá de la gran ría, centenario derrotero
encallado en soledad yace el buque carbonero.

Los albores del estrecho ponen fin a nuestro viaje
por millares nos despiden curiosas aves de traje.

ESTRIBILLO FINAL

Esta es mi Patagonia, así la recordaré
si usted cree en el destino, un secreto le diré
cuando pruebe el calafate el hechizo ocurrirá
como dice la leyenda, a esta tierra volverá.

Poesía: Juan Jaureguiberry
Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Este relato escrito por mi hijo Juan, se basa en experiencias personales, recorriendo la inmensidad y la belleza de nuestra Patagonia. Cuando cursaba la carrera de Geografía en la Universidad de Bahía Blanca, entre los trabajos curriculares específicos, tuvo que presentar una descripción geográfica de los diferentes paisajes patagónicos, a modo de tesina, que fue publicado por entonces en el periódico “La Opinión Austral”, de la ciudad de Río Gallegos.

Varios años después, releendo esta tan acertada descripción, se me ocurrió pedirle que, manteniendo la esencia, hiciera el mismo recorrido, pero con una impronta más poética, para poder transmitirla con musicalidad. Después de varios intentos, surgió esta “Patagonia mía”, con ritmo de milonga “campera”, como homenaje a esta tierra indómita.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – MI7 – REM – DISM2 – LAM – DISM4 – Sim – MI7 – LAM

PROGRESIÓN ACORDES RECITADO: LAM – MIM – MI7 - LAM

PROGRESIÓN ACORDES ESTRIBILLO: LA7 – REM – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – MI7 – LAM – LA7 – REM – Rem – LAM – DISM4 – Sim – MI7 – LAM

Vista de la estepa patagónica, con típicos coirones.

MI ÚLTIMO DESTINO

(Zamba)

I

Detrás de un claro y purísimo cristal, tenía sueños de infinita
fantasía,
y me asomé a la inmensidad del universo, en un lugar azul,
donde los soñaría.

II

En una tarde, cuando el sol partía, viajé sorteando infinidad de
caminos,
dejé mis alas, me posé en el viento y fue allí donde elegí mi
último destino.

ESTRIBILLO

Quisiera ser como la luz, etéreo, y navegar sin lentitud, sin pau-
sa,
desandando con pasión el mundo entero, esparciendo mi aleteo
y mi confianza.

III

Permanecer en el amor y la verdad, declarar mi compromiso
frente a todo,
llegar al sol y descubrir el más allá, creciendo acompañado,
como año.

IV

En mi esencia se alborota mi sentir y provoca sensación de libertad,
el brillo de sus alas me ciega hasta no ver y estalla sobre mí la magia
de la paz.

ESTRIBILLO

Poesía: Belén Jaureguierry

Música: Esteban Jaureguierry

COMENTARIO:

Debido a esta situación tan especial que estamos viviendo por la pandemia del Covid19 (cuarentena interminable), al ordenar cajas y carpetas guardadas hace tiempo, aparecieron poemas y prosas escritas por mi hija Belén, en diferentes épocas, que transmitían vivencias y sensaciones que consideré dignas de trascender, a través de la música. Buscando el “hilo conductor” de los escritos, me puse en la tarea de organizar algunos conceptos, para darle forma de estructura musical. Así surgió esta zamba con aires de romanticismo y cabal expresión de “ingenuidad” poética, que nombré “Mi último destino”, como una expresión de anhelo existencial.

TONALIDAD: DOM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: DOM7 – DISM4 – Mim – FAM – REM – SOLM – MI7 – Lam7 – RE7 – DISM2 – SOL7 – FAM – DISM1 – DOM – LA7 – Rem7 – SOL7 – DOM7

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SOL7 – DOM – FAM – Fam – DOM – LAM – LA7 – REM – FAM – DOM – SOL7 – DOM7

PARA LOS DOS

(Zamba)

I

En la noche tu pelo es el viento, tu ternura y calor es la miel,
el recuerdo de un beso querido, y el dulcísimo amor de tu piel.

II

El fulgor de la luna se agranda, si te beso en el tiempo de amar,
el verano se arraiga en mi sangre, como el alma del río al sauzal.

ESTRIBILLO

No te olvides mi amor, no te olvides, que el otoño nos llega a los dos,
que en mi canto habrá siempre un recuerdo
y una nota de amor para vos.

III

Tu morena hermosura, tus ojos y ese beso me hicieron nacer
la esperanza de poder amarte, de la tarde hasta el amanecer.

IV

Beberemos del sueño del tiempo, cuando juntos veamos crecer
un pedazo de tu alma y la mía, que del cielo vino a florecer.

ESTRIBILLO

Poesía: Martín Jaureguiberry

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Hablar de la poesía de esta zamba, es retrotraernos a más de cincuenta años atrás, en la década del sesenta. Mi hermano mayor, Martín, dedicó estos versos a quien era su novia en ese momento, Susana, con una inocultable carga de lirismo y apasionamiento, con la mirada hacia un futuro compartido.

Unos años después, para proyectarla musicalmente, nos pusimos de acuerdo en el ritmo de zamba, y así la grabé por primera vez en un viejo cassette (Reflejándome). Este año, con mínimas modificaciones en el estribillo, voy a subirla al canal de Youtube.

TONALIDAD: MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIM – DISM4 – FA#m – SI7 – MIM
– LAM – DISM2 – MIM – SI7 – MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SI7 – MIM – FA#m – SI7 – MIM
– LAM – DISM2 - MIM – SI7 - MIM

TIEMPO DE RECUERDOS

(vals)

I

Desde la paz y el tiempo que habitan esta tierra, esta que generosa
nos regala un lugar,
te pienso cada día y te presto mis ojos
para que no te olvides de enseñarme a mirar.

II

Desde la calma noche poblada de recuerdos, mansos como el silencio,
impregnados de sal
te imagino a mi lado descubriendo sonidos
y admirando del grillo su canto de cristal.

ESTRIBILLO

Sigamos caminando, la luna se ha escondido, detrás de alguna palma,
la vamos a encontrar
el cielo está tan cerca que podemos tocarlo, encender cada estrella y
volverla a apagar.

III

Y cuando el sol dibuja prolijamente lomas, y de un furioso rojo pinta
la inmensidad
me disfrazo de niña con mi mejor ternura
y me aferro a tu mano para aprender a andar.

IV

Desde la calma noche poblada de recuerdos, mansos como el silencio,
impregnados de sal
te imagino a mi lado descubriendo sonidos, y admirando del grillo su
canto de cristal.

ESTRIBILLO

Poesía: Dolores Berra
Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

En la década del 50, a raíz del trabajo musical conjunto que realizaron, “Pancho” hizo una buena amistad con Eduardo Falú, al que eligió como padrino de su primera hija, María Dolores. Ella continúa hoy manteniendo viva la poesía y el recuerdo de su padre. A pedido mío, escribió estas hermosas palabras que complementan nostálgicamente los versos de su vals: “Al igual que nosotros, cada lugar tiene su propia identidad, lo que los hace únicos. Sus formas, sus sonidos, sus aromas, su historia ... , y también los recuerdos que guardan en silencio; cómplices mudos de las fantasías, de lo nunca dicho. En este caso es “Pocho”, con sus sierras y sus noches colmadas de estrellas, que en su inmensa soledad tiene el poder de rescatar de adentro mío, veranos compartidos con mi padre, en los que me enseñó a descubrir “Las Tres Marías”, “La Cruz del Sur”, y el valor de las palabras y los sueños. Me gusta recordarlo; es una buena forma de mantenerlo vivo”.

Musicalmente, de común acuerdo con mi prima Dolores, lo imaginé como valsecito criollo, bien melancólico y simple, en concordancia con la ideosincracia de la gente del lugar.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – DISM4 – Sim7 – REM – MI7 – LAM – DO#7 – DISM7 – FA#m – SI7 – MI7

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – MI7 – REM – DISM2 – LAM – Rem – LAM – DISM4 – MI7 – LAM – Rem – DOM – MI7 - LAM

CAPÍTULO VII

Francisco Amado “Pancho” Berra

“Pancho” fue un gran poeta cordobés, nacido en el mes de septiembre de 1926 y fallecido, en la plenitud de su vida, en el año 1984. Escribió una gran cantidad de poemas, alguno de los cuales fueron musicalizados por reconocidos compositores, como Eduardo Falú (Canción otoñal y Zamba del tiempo solo) y Miguel Ángel Gutiérrez (Los ojos de Romero, Niña de un solo verano y Cruz de quebracho). Este último tema, ganador del festival de Cosquín, con la interpretación de Ángela Irene.

En el año 1977 publicó un libro de poemas, “Solamente un grillo”, que culmina con un soneto (Razón final), que lo representa íntegramente en su esencia de poeta:

“Hay razones que llevan a la muerte
y hay otras que se aferran a la vida,
la razón es la ley que el mundo advierte
y es la misma que al fin el mundo olvida.

Ser racional es compartir la suerte,
el motivo, el sentido y la medida
de una especie animal que por más fuerte
puede elegir su vocación suicida.

Hay algo sin embargo que difiere
del hombre que razona y que se muere
o de aquel que razona y permanece;

Es la veta animal que en emociones
rebasaba la razón de las razones
y prodigiosa por la sangre crece”.

A mí, particularmente, siempre me impactó el estilo poético de “Pancho”, por su simplicidad y precisión en la transmisión del mensaje y por el uso sutil de la metáfora oportuna y llegadora. Además, siento que decía las cosas con un ritmo musical implícito, que facilita la tarea del compositor.

Yo me atreví a ponerle música a doce poemas de él, con la única intención de potenciar la fuerza de sus palabras y poder llegar más directamente al corazón de la gente sensible y soñadora.

Tres de esos temas formaron parte del cassette “Desandando mi oficio”, editado por Ediciones Paulinas en 1993. A los otros nueve, los voy a grabar próximamente para subirlos a mi canal de “Youtube”.

Estas son los doce motivos musicales:

- Desandando mi oficio (Milonga)
- El Maestro de Tobías (Chacarera)
- Anocheciendo soledades (Zamba)
- Córdoba en el tiempo (Vals)
- Regreso a mi ser (Zamba)

- Mi universo (Canción)
- La luz de tu nombre (Zamba)
- Cuando me vaya (Tango)
- El oficio de cantar (Milonga)
- Quiero dejarte palabras (Corrido)
- Señor de arena y cuchillo (Milonga)
- Adiós mi amor (Zamba)

Pancho Berra con su señora Luisa.

DESANDANDO MI OFICIO

(Milonga)

RECITADO

Con esta manera que crece en mi mano, con muy poco oficio
yo voy hilvanando palabras comunes, al par que camino.
Son palabras simples, de todos los días: la calle, los nidos, la escuela,
la siesta,
la vida, el trabajo, la angustia, los niños.
Por eso me inquieta que impriman mi nombre rotulando un libro;
soy apenas prisma que refracta cosas que otros han construido.
No son cosas mías, quien sabe tan sólo las nombre distinto;
yo pienso en voz alta y en las hojas sueltas me doy como el vino.
Y a veces me encuentro viviendo en los labios de un desconocido,
uno más que canta la canción de todos, solamente un grillo.

CANTADO

I

Esta costumbre que tengo, de andar pensando palabras
para explicar a mi modo lo que a cada rato pasa.

II

Manera de no estar solo, una manera de tantas,
una más con que la vida justifica al que la gana.

III

Me está quemando las manos, de tanto quemarme el alma,
este oficio no es de todos y a muy pocos hace falta.

ESTRIBILLO

Lo simple resulta, a veces, más pesado que otra carga,
por eso no cantan todos, sólo hay algunos que cantan.

IV

Voy trajinando mi sino, cosechador de mañanas
y en ocasiones me duele, más que la boca, la espalda.

V

Esta costumbre que tengo, no se vende ni se paga
no puede venderla el hombre, ni puede el hombre comprarla.

VI

Se nace así, simplemente, como un árbol se echan ramas
y algún día se descubre que han florecido palabras.

ESTRIBILLO

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Francisco Amado Berra (Pancho), fue un exquisito poeta cordobés, a mi entender, injustamente olvidado con el paso de los años. Falleció joven, en 1984, pero dejó una cantidad de obras poéticas. Aunque era mi primo hermano, la gran diferencia de edad (28 años mayor), impidió que se cruzaran nuestros caminos de poesía y música. No obstante ello, poco tiempo después de su muerte, gracias a la amabilidad de su dulce esposa, Luisa, pude guardar, además de su libro de poemas “Solamente un grillo”, una cantidad de escritos inéditos de Pancho, que atesoro desde aquellos días de la década del noventa.

Precisamente, en el año 1992, elaboré y musicalicé este tema, con ritmo de relato-milonga, combinando la introducción del libro mencionado, con una poesía del contenido. El nombre surgió espontáneamente, como respuesta al mensaje poético claro y preciso, acerca de la vida del “decidor” de palabras y de su destino.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – Sim – MI7 – LAM – FA#7 – Sim – DISM2 - MI7 - LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – LA7 – REM – MI7 – LAM – SI7 – MIM – SI7 – MIM – REM – DISM2 – LAM – MI7 - LAM

EL MAESTRO DE TOBÍAS

(Chacarera)

I

Estaban midiendo arrugas, Tobías Sánchez y el árbol
ese mismo que plantara, cuando era apenas muchacho.

II

Fueron cosas de su padre, hombre que aprendió en el campo
cómo se gana la vida, ligero, andando despacio.

III

Quiso dejarle de herencia, las tres virtudes del árbol
tener raíces profundas y darse en frutos y amparo.

ESTRIBILLO

Hoy están midiendo arrugas, Tobías Sánchez y el árbol,
el árbol está sin hojas, Tobías está sin años.

IV

Tobías no fue a la escuela, la pobreza y el trabajo
no dejaron que Tobías fuera un niño como tantos.

V

Todos tienen de algún modo, su destino inalcanzado
si habrá soñado Tobías con un guardapolvo blanco.

VI

Pero ese día en que el padre hizo que plantara un árbol,
Tobías plantó un maestro frente a su vida y al rancho.

ESTRIBILLO

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Con la sencillez y precisión que lo caracterizaba, “Pancho” relata metafóricamente las enseñanzas de vida de un hombre de campo, en su relación con la naturaleza. Creció con su propio árbol para aprender y recibir una simple y enorme herencia, la de ser una buena persona.

La música, con ritmo de chacarera, nació por pura intuición; tratando de buscar la manera de llegar a la gente, lo más directa posible.

TONALIDAD: MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIM – DISM4 – SI7 – MIM – FA#7 – SI7 – LAM – MIM – SI7 – MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: MI7 – LAM – DISM4 – FA#m – SI7 – MIM – SI7 – MIM – FA#7 – SI7 – LAM – MIM – SI7 – MIM

ANOCHECIENDO SOLEDADES

(Zamba)

I

Galopa la tarde con el sol a cuestras y el río que traga la sombra del
viento,
jinetea un potro de barro dormido,
mientras su presencia se engorda de enero.

II

La noche está turbia de greda caliente y en bocas barrozas estallan
los besos,
Junto a la guitarra que llueve su canto
Sobre la fragancia de los jazmineros.

ESTRIBILLO

Se nos cae el día por el horizonte y la noche enciende la luz del silen-
cio,
Cuando por río crecido de espuma
Se prende la luna de tus ojos negros.

III

Está la semilla pujante de vida, golpeando la tierra con su grito nue-
vo,
Y el verano enciende su látigo blanco
Cavando la angustia detrás del recuerdo.

IV

El tiempo se agranda semillando verde, por el labio abierto de los
limoneros
Y una pena espesa lastima la tarde
Mojando un poniente de algarrobos viejos.

ESTRIBILLO

*Poesía: Francisco Berra
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Cuando uno lee esta poesía, se traslada imaginariamente a un atardecer de verano, con un paisaje de río y arboleda; con nubarrones sangrantes de colores profundos y un silencio cómplice de amores fugaces. La belleza de la palabra me llevó naturalmente a “refugiarme” en la zamba melódica, como medio de expresión musical, tratando de hacer vibrar con lo nostálgico del lugar y la circunstancia.

Este tema, junto con “Desandando mi oficio” y “El maestro de Tobías”, fueron grabados en 1993, en un cassette editado por Ediciones Paulinas (actual “Editorial San Pablo”), junto con otras canciones propias.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – DISM3 – Sim7 – REM – LAM – FA#7 – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – FA#7 – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – FA#7 – Sim – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: MI7 – LAM – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – FA#7 – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – FA#7 – Sim – MI7 – LAM

CÓRDOBA EN EL TIEMPO

(Vals)

I

Germina en el aire la semilla abierta de una arquitectura metal de campanas,
y el sentido estira su látigo blanco, creciendo en el nervio del bronce que marcha.

II

Detrás de las piedras, encintas de siglos, de rezos, de muertos y hasta de batallas,
detrás de las sombras de las cosas nuevas, la ciudad-historia, de pronto se agranda.

ESTRIBILLO

Córdoba, por eso, descansa sus horas
en el basamento de una fuente intacta,
y vuelve a nosotros, desde la armonía
que vive en el labio manantial que canta.

III

El tiempo es la reja que la gente lleva, según el modelo de su propia casa,
trampolín o abismo donde el hombre muestra, qué destino tuvo su misión de fragua.

IV

Es la artesanía de las manos limpias, la que tiene un sello de altura y de gracia,
porque se ha plasmado desde el equilibrio, que funde en el hombre la carne y el alma.

ESTRIBILLO

*Poesía: Francisco Berra
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Desenpolvando notas guardadas de mi primo escritor, encontré varias prosas y poemas de las décadas del 70 y 80. Entre ellas, un romance en homenaje a la ciudad de Córdoba, “la Docta”.

Si bien es cierto que se han leído y escuchado múltiples dedicatorias a la ciudad de “las campanas”, esta poesía llamó mi atención, especialmente, por su enorme contenido humanista, relacionando armoniosamente lo material-histórico con la mano artesanal del habitante y su circunstancia.

Para “relatarlo” musicalmente, me incliné por un valseado que nos lleva a momentos atemporales del presente y el pasado fundacional.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** LAM – DO#m – SI7 – DISM6 – MI7 – FA#7 – Sim – MI7 – LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** MI7 – LAM – FA#7 – Sim – REM – DISM2 – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 - LAM

REGRESO A MI SER

(Zamba)

I

Vine buscándola a la cruz, perdido, se me hizo sur la sangre en los senderos,
quise alargar la latitud del brazo, para reunir la piel y el pensamiento,
vine a mirar un poco y a ganarme, un pedazo de pan y otro de sueños.

II

Es lo mismo la pampa o la montaña, la meseta, los ríos o el desierto,
las coordenadas del amor caminan, los ejes verticales por adentro,
vine a mirar el mar desde más cerca, y a ganar diez palabras para el verso.

ESTRIBILLO

Allá quedó mi casa y la sonrisa y el ascua milagrosa de los besos,
la ternura sin nombre de ser padre, y el haber infinito de ser cierto,
hay una dimensión en que la vida, ya no puede crecer, por eso vuelvo.

III

Por la huella de la luz de las gaviotas, más triste, en una lágrima y
más viejo,
a cambio de las horas que he perdido, este gran contrabando de silencio,
y esta enorme porfía de integrarme, en lo mismo que he sido y sigo
siendo.

IV

Quise hacer por mis hijas una prueba, de acercarme despacio hasta el
dinero,
y no ha podido ser, lo supe siempre, nunca tuve esa clase de talento,
lo mejor es seguir siendo uno mismo, así, sin concesiones ni desme-
dros.

ESTRIBILLO

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

De una larga reflexión sin nombre, que escribió el poeta en un viaje al sur del país, allá por el año 1967, extraje lo conceptual del mensaje y, con ritmo de zamba, lo nombré para darlo a conocer como creo que hubiera querido el autor.

Sin dudas, la inmensidad de la geografía patagónica facilitó la inspiración de “Pancho”, y el relato melancólico surgió como un manantial de esperanzas.

El contenido refiere a la eterna “dicotomía” de la vida del hombre, conforme a sus sueños y realizaciones personales. Es el descubrirse “a uno mismo”, de acuerdo con los atributos y talentos naturales, que nos permita dejar una “huella” en este mundo.

TONALIDAD: DOM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** FAM – DOM – SOL7 – DOM – LA7 – Rem – SOL7 – DOM – FAM – DISM2 – DOM – Rem7 – SOL7 – DOM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** SOL7 – DOM – FAM – Fam – DOM – MI7 – Lam – RE7 – DISM2 – SOL7 – FAM – Fam – DOM – SOL7 – DOM

MI UNIVERSO

(Canción)

I

No es como el agua, pero igual me llega, como una lluvia mansa desde el cielo,
como algo de frescura permanente, que limpia el corazón, igual que un beso.

II

Es la voz de la arena que remansa, su nombre en cada playa, en cada puerto,
en cada tarde, en cada lejanía, en la sal infinita y en el viento.

ESTRIBILLO

Es todo lo que brilla en mi contorno
cada cosa que pasa por mis dedos,
el secreto total de mis razones
y el vértice final de mi argumento.

III

Es el pequeño juego de las luces, el mundo decimal de un firmamento,
que gira en sus pupilas, donde bailan, alfileres de estrellas y de sueños.

IV

Es la breve sorpresa de la noche, que vive en cada grillo los momentos,
de un crepúsculo ciego que se marcha, para meterse en el telar del tiempo.

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

A este poema de “Pancho”, escrito en el año 1971, lo transformé en canción, respetando íntegramente el texto original, y eligiendo su última estrofa como estribillo, porque siento que allí está el “lei motiv” de su mensaje revelador.

Es la descripción emocionada de la relación directa de su “microcosmos”, con la vivencia existencial que lo rodea, resultando finalmente en su propio e irrepetible “universo”, en una comunión de tiempo y espacio.

TONALIDAD: DOM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** DOM – SOL7 – FAM – DISM5 – DOM – REM – RE7 – SOL7 – FAM – DOM – SOL7 – DOM**PROGRESIÓN DE CAORDES ESTRIBILLO:** LA7 – Rem – SOL7 – DOM – FAM – DISM5 – DOM – SOL7 – DOM – Fam – RE#M – SOL7 - DOM

LA LUZ DE TU NOMBRE

(Zamba)

I

Con toda la tarde metida en los ojos y la mano limpia de lavar mañanas,
me acerqué a tu nombre, que como una sombra, se había dormido
detrás de la zafra.

II

Enero se ardía por el rastro seco, de la primavera que murió en las
ramas,
quemando el silencio de todas las cosas, con una encendida pasión de
guitarras.

ESTRIBILLO

La luz de tu nombre se nubló en mi boca
y el beso encendido se volvió un zamba,
entonces la ausencia de todas las cosas
detrás de la sangre se me hizo guitarra.

III

Galopaba ciego mi potro de espuma, sembrando una lluvia sonora de
cañas,
y en la azucarera región de los sueños, llovía una ausencia dolida de
zambas.

IV

Y era el mismo nombre que murió en mis venas, el que se escondía
detrás de la zafra,
mientras la distancia nevaba en el tiempo, como una bandada de pa-
lomas blancas.

ESTRIBILLO

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Veintiseis de enero de 1961; el verano ardía con la lluvia y el calor en Tucumán. Entonces el poeta, inmerso en un mundo de pasiones y guitarras, bendice aquel nombre detrás de la zafra.

Confieso que, al leer por primera vez este poema cargado de sensibilidad, imaginé intuitivamente el sonido de una zamba melancólica y sentí la sensación de haberla escuchado toda mi vida.

Lo demás fue, simplemente, acomodar la progresión de acordes que pudieran transmitir esos sutiles sentimientos.

TONALIDAD: DOM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: DOM – SOL7 – DOM – FAM – Fam – DOM – Rem7 – DOM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LA7 – Rem – SOL7 – DOM – FAM – DISM2 – DOM – SOL7 – DOM – FAM – DOM – LA7 – Rem7 - DOM

CUANDO ME VAYA

(Tango)

I

Algún día tal vez, cuando me vaya, calladamente, sin dejar un rastro,
sin dejar un adiós, sin llevar nada, vacío por completo y desolado.

II

Cuando tan solo y sin querer mi sombra, se pegue a mis talones, como un pájaro,
toda esta carga mansa de palabras, resonará como un idioma extraño.

ESTRIBILLO

Nadie sabrá encontrarles un sentido
después que yo las haya abandonado,
son los signos dolientes de mi vida
y mi clave, para poder soñarlos.

III

De esta clave de piel y de lirismo, de esta sangre que pesa
como un fardo,
de esta angustia de niños que me acosa, de esta fiebre de besos
que no he dado.

IV

De esta ausencia de nombres que me encierra, en un aprisco de
silencios anchos,
de nombres de mujer que imaginaba, cuando aprendí a soñar,
siendo muchacho.

ESTRIBILLO

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguierry

COMENTARIO:

“Algún día tal vez, cuando me vaya, calladamente, sin dejar un rastro”; escribía “Pancho” allá lejos en el tiempo, en la década del setenta. Yo siento que dejó una enorme huella de humildad y amor, expresada nostálgicamente por medio de sus refinadas palabras. Veo, a través de este sentido poema, la manifestación del dolor de un soñador empedernido, muchas veces decepcionado con la vida, pero que veía la luz más allá de la vulgaridad de lo cotidiano.

Estos “signos dolientes” ameritaban una música grave y sentimental a la vez, y por eso lo imaginé como un tango melódico.

TONALIDAD: MIm

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIm – MI7 – Lam – RE7 – DISM2 – SOLM – Lam – Mim – DOM – DISM6 – SI7

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: MIM – SOL#m – MI7 – LAM – Lam – MIM – FA#m – SI7 – MIM – Lam – DISM2 – MIM – FA#7 – SI7 - MIM

EL OFICIO DE CANTAR (Milonga)

I

Un oficio que nace con el hombre, porque el hombre en sí mismo
nace canto,
cuando amanece desgarrando un grito, distinto, que lo signa como
humano.

II

Es el canto a la vida que comienza, la primera semilla de los labios,
que se mete en el surco de las horas, con el instinto vegetal del árbol.

ESTRIBILLO

Por eso el hombre canta su camino
aunque vaya perdido, caminando,
y quiere en el dolor volverse copla
y ser testigo del amor, cantando.

III

La vida es una eterna melodía, que se abre en dimensión de altura y
rastros,
por la tibia creciente de la sangre, y el rudo testimonio de las manos.

IV

El canto es la vertiente prisionera, que se despeña en prodigioso salto,
para hallar en la tierra su destino, al lado de la luz que habita el cuarzo.

ESTRIBILLO

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Para un hombre con la sensibilidad de Francisco Berra, sin dudas, el canto es una expresión atemporal del ser humano, que comienza en el mismo momento de su nacimiento y que lo acompaña durante todo su camino de vida. Es la “eterna melodía” que se abre como una manifestación de sensaciones encontradas, que le pueden ayudar a descubrir la luz y el punto de encuentro con su sino. De una u otra manera, tanto en la alegría como en el dolor, le sirve para “gritar” sus dudas y sus convicciones.

La música, con ritmo de milonga campera, es el medio directo y asequible que percibí como más adecuado para irradiar este potente mensaje.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** REM – LAM – REM – DISM2 – LAM – Rem – LAM – MI7 – LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** MI7 – LAM – REM – DISM2 – LAM – Rem – LAM – MI7 - LAM

QUIERO DEJARTE PALABRAS

(Corrido)

I

Yo quiero decirte cosas, por lo tanto que he vivido, cosas que muchos
las piensan y que muchos han escrito,
yo quiero hacerlo a mi modo, que mis últimos latidos
no oscurezcan las razones que tuvieron al principio.

II

Voy a dejarte palabras y quisiera que las guardes
aunque sé que casi siempre, las palabras llegan tarde,
tal vez un día te sirvan cuando en una encrucijada
no tengas nadie a tu lado, cuando urgente las reclames.

ESTRIBILLO

Entonces iré a tu encuentro, regresaré en estos versos
con una fuerza escondida, para que sigas creyendo
así pasa en el amor, debes aprenderlo niña
tiene que dar muchos pasos antes de hacerse caricia.

III

En el surco del amor se siembran los sentimientos, y han de pasar
muchas lunas antes que se vuelvan besos,
no creas en las palabras que se dicen en secreto
son casi siempre pequeñas semillas que lleva el viento.

IV

Debes saber que el dolor muchas veces nos encierra
y perdemos en un día lo mejor de nuestra siembra,
debes ganarle al dolor, debes crecer en paciencia
y construir con cada lágrima murallas de fortaleza.

ESTRIBILLO

*Poesía: Francisco Berra
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

No sé cuándo escribió “Pancho” estas palabras, a modo de consejos sobre la vida y el amor; lo que sí estoy seguro, es que fueron dirigidas a sus hijas, adolescentes por entonces, tratando de mostrarles un camino difícil pero posible, basado en la sinceridad, el esfuerzo y las emociones perdurables.

Creo y siento que el Corrido mejicano es el mejor recurso musical para expresar este mensaje de esperanza.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – DISM5 – SI7 – MI7 – LAM – REM – LA7 – REM – DISM2 – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SI7 – MIM – SI7 – MI7 – REM – LAM – MI7 – LAM – REM – DISM4 – REM – DISM2 – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 - LAM

SEÑOR DE ARENA Y CUCHILLO

(Milonga)

I

Tu nombre sólo ha quedado como reserva de Patria, gaucho de bronce, jinete, en pedestal de esperanza.

II

Se ha muerto el gaucho, lo afirman, dolores, sueños y lágrimas, y un hondo resentimiento, atribulando las pampas.

III

Se murió sin una tumba, en un sueño sin mañana, guardando en tierra caliente un puñado de horas blancas.

IV

A veces un algarrobo se quiere volver guitarra, para sumarle a sus flores la pena de una vidala.

ESTRIBILLO

Quijote de vientos negros, sin cimera y sin espada, te han vencido los molinos y quedó sola la Patria.

V

Gaucho, astilla de la tierra, desbravador de horas anchas, en la carne de los montes sube tu luz por el agua.

VI

Señor de arena y cuchillo, acero vivo en la lanza, brazo duro de machete, rumor de besos al anca.

VII

Por la noche galopando, va tu silueta templada, en el crisol del desierto, ardido en sueños y llamas.

VIII

La indiada supo tu nombre, fuiste jalón en la raza, donde pasó tu bravura, creció soberbia tu estampa.

ESTRIBILLO

Poesía: Francisco Berra

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Cuando leí este magnífico alegato-homenaje, sobre un personaje tan controversial, como lo es el gaucho argentino, me trasladé inmediatamente a los célebres versos del “Martín Fierro”, del poeta José Hernández, porque se me presentó un perfecto paralelismo en la defensa y reivindicación de una figura tan relevante de nuestra historia. Pancho, con su especial sensibilidad, le agrega un toque de lirismo, que transforma esta pieza en una fina poesía.

Para decidirme por la forma musical más acorde al acompañamiento de este relato-romance, me ajusté a los compases de una milonga fognona, ritmo heredado de los viejos trovadores románticos de la edad media.

TONALIDAD: Rem - “Afinación cuerda MI6 en RE”

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: Rem – DISM6 – DISM3 – Rem – DISM5 – LA7 – Rem

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: REM – LA7 – REM – LA#7 – LA7 – REM – SOLm – FAM – LA7 - REM

ADIÓS MI AMOR

(Zamba)

I

Quiero andar esta tarde hacia tu nombre, por el camino azul de las palabras,
lograr un alto y renovar la vida, para hacer más humanas las distancias.

II

En cada atardecer llega un olvido, creciendo por las sombras de mi casa,
se mete por las flores y los nidos y me hiere de luz en las ventanas.

ESTRIBILLO

Es el modo de ser con que las cosas
me van diciendo que la vida pasa,
el lenguaje del tiempo que atestigua
un remanso de sangre que se cansa.

III

Pero vuelvo a seguir hacia tu nombre y tengo que violar la encastillada
inocente costumbre de mis días, por esta vieja vocación intacta.

IV

Y llego hasta tus manos como un grito y vuelvo a andar y desandar
mis lágrimas,
y regreso hasta el templo del sonido, para fundar de nuevo las palabras.

ESTRIBILLO

*Poesía: Francisco Berra
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

En este delicioso poema, el poeta expresa la dicotomía de sus dos mundos: la vocación lírica de la poesía y la vida familiar, con su mujer y sus hijas. Es un permanente ida y vuelta desde sus afectos, las flores y los nidos, hacia el templo del sonido, donde nacen las palabras. A través de este cromatismo de sensaciones, va percibiendo que el tiempo transcurre sin pausas, hacia la irremediable transición.

Por lo elevado y solemne de sus metáforas, me incliné por una tonalidad menor, con tramos bimodales en su estribillo.

TONALIDAD: Lam**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** Lam – DISM1 – Lam – DOM – SOL7 – DOM – LA7 – Rem – SOL7 – DOM – MI7 – LAM – DOM – MI7 – Lam**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM – Rem – SOL7 – DOM – MI7 – LAM

CAPÍTULO VIII

Pablo Oscar Felipe “Tito” Borrelli

“Tito” nació el 11 de julio de 1930, en Colonia Sarmiento (Chubut) y falleció en el mes de febrero de 2004, en Río Gallegos (Santa Cruz).

Además de desarrollar una brillante carrera, como médico, en su querida Patagonia, abrazó desde siempre una vocación concretada en su afición a las letras. Existen, entre otras, tres obras suyas que fueron oportunamente publicadas: “Abril y mayo en Malvinas”, “Apuntes de viaje” y “Un puñado de poemas para cantar y pensar”.

Siempre decía que era un escritor aficionado y meditaba sobre su suerte en la vida, en la que consideraba haber sido útil a los demás, con trabajo, amistades y un gran sentimiento de felicidad que le transmitía la presencia de sus hijos y nietos, asegurando la trascendencia.

Precisamente, sobre este último libro editado en 1997 (“Un puñado...”), trabajé con gran entusiasmo y la mayor amplitud de mis sentidos, para componer musicalmente trece de sus poemas y transformarlos en temas folclóricos tradicionales, con diferentes ritmos, que conformaron un disco compacto, grabado en 1998.

Decía “Tito” en la presentación de su libro: “Poemas para cantar”... título arriesgado si los hay, en esta tierra de grandes poetas creadores, que llegaron a recibir la acogida de excelentes músicos.

El título nació de la división necesaria de mis obras, cuando consideré que tenían un ritmo musicalizable, o cuando intuitivamente los escribí para algún intérprete. Desde entonces, he tenido suerte con la receptividad que algunos poemas recibieron de parte de estos últimos. El lector reconocerá en ellos, instrumentos y voces de la gente que puso notas a mis sílabas”.

Tito Borrelli con su hija mayor, Alejandra.

Los que siguen, son los trece temas musicalizados que figuran en este libro:

- Para Gregores (Cielito)
- Zamba gris (Zamba)
- De mi pago (Chamarrita)
- En Caleta hay un Cristo (Huella)
- Por Patricio y por salteño (Zamba)
- Casi, casi un santiagueño
- Volviendo al Lago Argentino (Canción)
- Vieja casona sureña (Zamba)
- Coplitas para Deseado (Vals)
- Coplera del viento (Milonga)
- A ustedes también (Zamba)
- El cielito de Lucía (Cielito)
- Para una guitarra callada (Zamba)

PARA GREGORES

(Cielito)

Recitado

A Don Juan Manuel Gregores, olvidado por la historia, que hoy está solo en la gloria, voy a recordarlo yo, Santa Cruz que tanto amó, para que le hagas memoria.

Cantado

Más derecho que una estaca era ese Gobernador,
con el porte de un marino y con la fuerza de un peón.

Se rodeó de gente buena, la buena gente lo amó,
pues supo ganarse al pueblo con la entrega de su amor.

Recitado

No hubo huella que le fuera tan larga, mala o peor, que su coche mane-
jando, dijera aquí no pasó.

Cantado

De Roballos a Deseado los Pedreros recorrió
y de Caleta hasta El Turbio, cada rincón conoció.

Escuche mi buen amigo, memoria le pido yo
no cuento cosas de ahora, yo le hablo del treinta y dos.

Recitado

Desde allí al cuarenta y cinco, Don Juan Manuel gobernó, este fue su
territorio, punta a punta lo cruzó.

Cantado

Capote de vigilante, su desierto recorrió
con los vientos del verano y el invierno nevador.
y después como un patriota, al campo se retiró
para morir en su chacra, su vida llena de honor.

Poesía: Pablo "Tito" Borrelli

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Las glosas que se transcriben a continuación, con otras publicadas en páginas posteriores, fueron recitadas por mi amigo Luis Roberto López, el día 22 de noviembre de 2003, con motivo del Recital que se llevó a cabo en reconocimiento a la Obra poética del Dr. Pablo “Tito” Borrelli. Se refieren a la ilustre figura de Don Juan Manuel Gregores, quien fuera Gobernador de la Provincia de Santa Cruz.

“No sé qué habrá pasado Don Juan Manuel Gregores, que hoy te traigo a mi lado del hueco del olvido, para hacer que no seas un recuerdo perdido de expedientes y polvo en los archivadores. Hace ya cincuenta años que te fuiste sin ruido, trabajando en la chacra que Dios quiso que fuera, el mandato postrero, la última quimera, que estuviste abrazando en tu oscuro retiro. Largo tiempo cumplido desde aquel juramento, de mandar lealmente el gigante dormido, voluntad, patriotismo y estar siempre despierto, eligiendo tus obras, el lugar y el momento.

Talvez sea por eso que hoy alienta tu historia, la pasión obligada de la buena memoria”.

Desde el primer momento me lo imaginé “Cielito”, por la solemnidad del relato y para rescatar, en cierta forma, una especie musical casi olvidada por la historia .

TONALIDAD: REM

PROGRESIÓN DE ACORDES GENERAL: REM – LA7 – REM – SI7 – Mim – LA7 – REM – LA7 – REM – RE7 – SOLM – LA7 - REM

ZAMBA GRIS

(Zamba)

I

Sueña viejo corazón, ya que te has puesto a cantar
como trepado a mis labios, buscando los suyos hoy volvés atrás
y en el perfil de la zamba la flor de su boca te vuelve a encontrar.

II

Dale toda la emoción que te obligó a recordar
ese romance perdido en las negras noches de mi soledad,
y por el rumbo querido, palomita ciega trató de llegar.

ESTRIBILLO

Vos que sentís mi dolor y madurás mi penar
zamba gris de mi tristeza, decile mi queja y hacela pensar
que cuando estés a su lado, sienta que el pasado la vuelve a buscar.

III

Aunque no tenga perdón, vos la sabrás perdonar
sin que en sus brazos amantes, los abrazos nuevos puedan consolar
y que a su almohada esta noche le llegue un reproche que la haga
llorar.

IV

En vano el tiempo pasó, en vano quise olvidar
la tibia miel de sus labios en mi boca amarga, sabiendo sembrar
esa dulzura perdida que toda la vida la recordará.

ESTRIBILLO

Poesía: Pablo "Tito" Borrelli

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

“Hermano gris de la noche, cancionero de nostalgia, en este sueño la vida sube ardidada a tu guitarra. Se te trepa por las manos la memoria a la distancia, y encaramado a tu ausencia te cuenta cosas pasadas. Dónde andarás viejo amigo, desafinando vidaladas, con el humo del boliche hecho copla en tu garganta. Hermano gris de la noche, patrón de la guitarreada, andá a curarte esa herida dolorida, que te abraza. Vendrá el lucero a contarte que ya ha nacido mañana, y en esa estrella sin sueño dejó colgada esta zamba”. Esta glosa inspiradora de “Tito”, invita a escuchar esta triste zamba. La música grave, en modo menor, sólo acompaña este amargo sentimiento de dolor.

TONALIDAD: Rem**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** Rem – DO7 – LA#7 – LA7 – Rem – RE7 – SOLm – Rem – MI7 – LA7 – SOLm – FAM – LA7 – Rem.**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** RE7 – SOLm – DO7 – FAM – SOLm – Rem – MI7 – LA7 – SOLm – FAM – LA7 – Rem.

CHAMARRITA DE MI PAGO

(Chamarrita)

I

Yo no te olvido mi tierra, siempre me acuerdo de vos, vos sabés
lo que se encierra dentro de mi corazón.

II

Son años y años vividos, ya largos para los dos
si te has guardado los míos, aquí te doy la razón.

III

Voy reviviendo emociones que mi vida repitió
y tu cruz alta de estrellas, mis pasos siempre guió.

ESTRIBILLO

Ya sos parte de la patria, aunque se olviden de vos, a mí me
sobra memoria y a recordarte me voy
fuego caliente en mi pecho, de tu cielo es mi color.

IV

En tu rincón de Gallegos vine a vivir el amor
los años que ya he cumplido, siempre he cumplido con vos.

V

Me hiciste un hueco tranquilo, para lo que Dios me dio
los hijos y los amigos que el tiempo me regaló.

VI

Sos mi garganta guitarra, guitarra cantame vos, lo que nace de tus
cuerdas, rumbo sur para los dos.

ESTRIBILLO

Poesía: Pablo "Tito" Borrelli

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Si bien el Doctor Pablo Borrelli no nació en esta tierra, se sentía un hijo legítimo de Río Gallegos, lugar donde encontró sus hijos, sus nietos y los grandes amigos de su vida. Y decía en versos “Hasta la huella más larga arranca en el primer tranco, aunque me obligue yo arranco mirando siempre adelante, que no hay cuesta que me espante, aunque me duela el espanto”; y seguía diciendo “A nadie quiero obligar y seguro a nadie obligo, porque yo cargo conmigo mi cruz, como el Nazareno, por eso tengo por bueno al que aprenda a ser mi amigo”. Y remataba “Con ellos a Dios le pido que acompañe nuestro andar, y así poder trajinar nuestro reclamo a la vida, nunca una huella perdida, siempre un lugar pa’ llegar”.

Se me ocurrió “chamarrita”, recordando los hermosos pagos entrerrianos , y al amigo poeta le encantó la idea, por lo cual terminó “hermanando” dos regiones distantes en extensión territorial, pero muy cercanas en el corazón musical de nuestra patria.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** LAM – MI7 – LAM – MI7 – LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** LA7 – REM – SI7 – MI7 – DO#7 – FA#7 – SI7 – MIM – LAM – LA7 – REM – MI7 - LAM

EN CALETA HAY UN CRISTO

(Huella)

I

En Caleta hay un Cristo de ojos abiertos, de mirada serena y de
rostro austero,
yo lo miro y me mira, como diciendo,
si no crees que estoy vivo, ya lo estás viendo.

II

Esta cruz a mi espalda casi ni siento, que el calvario es mi trono, no
mi tormento,
yo sostengo mis clavos y ellos mi peso,
mientras tú y otros hombres piensan que he muerto.

III

La corona de espinas ya no la llevo, las que tú me clavaste duelen
por dentro,
las heridas de un Cristo, quebrado y yerto
búscalas en tu hermano pobre y enfermo.

IV

Mi agonía es la suya y en ellos muero, cada vez que los mires, sin
verme en ellos,
era mayo y el día de azul sereno,
de banderas alzadas y padrenuestros.

V

En Caleta hay un Cristo vivo y despierto, el que quiera escucharlo
que vaya al templo,
les dirás sus verdades desde el madero
como a mí aquella tarde, que aquí les cuento.

*Poesía: Pablo "Tito" Borrelli
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

“Tito” encuentra la inspiración de este mensaje, en el mes de mayo de 1978, dentro del templo de la ciudad de Caleta Olivia, al noreste de la provincia de Santa Cruz. Después de musicalizarlo, allá por 1998, como una “Huella pampeana”, me enteré que ya tenía una música original, compuesta por Argentino Luna (milonga). Por eso fue incluido en el CD “Un puñado de poemas para cantar y pensar” como “versión musical” mía.

Decía el poeta: “Soy gente de Santa Cruz y formo parte de aquí, si allí nací o no nací es un detalle nomás. Tal vez crecido en su luz me fui a aprender a volar, o Dios me quiso plantar donde hace falta raíz”.

TONALIDAD: Lam

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: Lam – LA7 – Rem – SOL7 – DOM – MI7 – Lam – LA7 – Rem – SOL7 – DOM – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – MI7 – LAM – MI7 – LAM – REM – LAM – MI7 - LAM

POR PATRICIO Y POR SALTEÑO

(Zamba)

I

Dónde vas Patricio Guanca, marinerito salteño
para ganarte esa estrella que se hizo flor en el pecho.

II

Mañosas fueron las balas extranjeras que pudieron
elevarte hacia los Santos, a navegar por el cielo.

ESTRIBILLO

Allá en el tiempo de Salta, la vieja historia te espera,
Don Martín Miguel de Guemes, con los gauchos de frontera,
salteño y patricio, Guanca, para abrirte la tranquera.

III

Marinero de Cerrillos, aquí en los mares sureños
quedó un poncho para siempre, de tu sangre sobre el suelo.

IV

Decime, Patricio Guanca, que en mis coplas vas volviendo
cómo enseñar tu camino a los varones enteros.

ESTRIBILLO

Ya has vuelto Patricio Guanca, hacia tu valle salteño
héroe nuevo de tu salta, joven mártir de mi pueblo,
yo te dejo este homenaje de hermano santacruceño.

*Poesía: Pablo "Tito" Borrelli
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Estas glosas son una introducción al homenaje póstumo del soldado salteño Patricio Guanca, muerto en la guerra de Malvinas de 1982.

“Hombres todos de frontera los muertos de esta patriada, hombres todos de frontera en la nueva guerra gaucha. Un hermano mendocino abrazando una granada, mostró que los argentinos nunca se mueren de espalda. Otro paisano vallisto, hijo de la vieja Salta, supo marcar con su sangre islas del sur de la Patria. Un chubutense, un neuquino de patagónica estampa, los siguieron cielo arriba en la misma encrucijada. Luego fue el soldado Ortega, un muchacho de esta plaza, quien cayera con los muchos en las islas usurpadas.

Hombres todos de frontera los muertos de esta patriada”.

Para componer esta dura y triste poesía, opté por el modo menor y con el ritmo de zamba, para homenajear al héroe de Cerrillos.

TONALIDAD: MIm

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIm – MI7 – Lam – RE7 – SOLM – SI7 – Mim – DOM – DISM3 – SI7 – Lam – SOLM – SI7 – Mim

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: MIM – SI7 – MIM – SI7 – MIM – Lam7 – RE7 – SOLM – SI7 – MIM

CASI, CASI UN SANTIAGUEÑO

(Chacarera)

I

Cuando regrese a Santiago, después de tan larga ausencia
la nostalgia que hoy me envuelve, se volverá chacarera.

II

Caminaré por sus calles, cuando se acabe la siesta
fuego gris en su empedrado y en cada niña una prenda.

III

Santiagoño fue mi “tata”, de tierra de los Taboada
y en este canto le dejo, la memoria eternizada.

ESTRIBILLO

Hoy mi copla desde lejos, quiero cantarte Santiago,
abuelita de mis hijos, por mi padre de tus pagos
cuando su sangre me llame, vos me estarás esperando.

IV

Muy lejos me llevó el tiempo y la vida tierra afuera
pero siempre en mi memoria, atesoro tus leyendas.

V

En la magia de tus bombos, seré otro chango de vuelta
y tu acento santiagueño pondrá la ese en mi lengua.

VI

Santiagoño sigue siendo tu corazón de quebracho
mientras yo sigo volviendo a mis tiempos de muchacho.

ESTRIBILLO

*Poesía: Pablo “Tito” Borrelli
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

“Tito” cursó sus dos últimos años de estudios secundarios en la tierra de su padre, Santiago del Estero, que recordaba siempre con enorme nostalgia.

Un fragmento de poema expresaba: “Santiagueño era su acento que en mí se prendió de “chango”, hoy me siguen contagiando las eses del santiagueño, que esesió desde pequeño y viejo muere esesiando. Estás presente Santiago en las coplas de mi canto, me has dejado adentro tanto que no hace falta soñar, en mi sangre supe hallar la fe de tu propio santo”.

Folclóricamente hablando, mencionar a Santiago es escuchar sus bombos y chacareras. Por eso nació esta composición, como una oración de monte adentro.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – LA7 – REM – SOL7 – DOM – MI7 – LAM – MI7 - LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LA7 – REM – SOL7 – DOM – MI7 – LAM – MI7 – LAM – REM – SOL7 – DOM – MI7 - LAM

VOLVIENDO AL LAGO ARGENTINO

(Canción)

I

Hoy he vuelto a verte mi lago, desde lejos vengo,
siempre hay mucho tiempo y camino, para este regreso.

II

Cuando miro el verde del lago, me devuelve el cielo
que hace rato llevo prendido en medio del pecho.

ESTRIBILLO

Subirá la luna pintora, tu espejo a esmaltar
y en la memoria del pueblo tu copla andará,
fruto arisco en mi boca sureña, volverá a cantar.

III

Cuando el arenal y el lago, me dicen que he vuelto
entre espinas busco la fruta que cumple el misterio.

IV

Es leyenda y duende en mi pago, que los que comieron
calafate, al sur argentino siempre están volviendo.

ESTRIBILLO

*Poesía: Pablo "Tito" Borrelli
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

El calafate es un arbusto espinoso siempreverde, muy abundante en la Patagonia sur. Sus frutos son comestibles y representan un verdadero símbolo de algunas ciudades, como “El Calafate” (antiguamente, “Lago Argentino”). Dice la leyenda que “el que come sus frutos siempre vuelve a la Patagonia”.

Dicen unos versos alegóricos: “La pena del calafate se hizo llanto entre la arena, dulce fruto en las espinas, tibia lágrima violeta. Es la pena de mi tierra que le trepa por las venas, milagro de agrias salinas conjurado en la meseta. La pena del calafate es apenas otra pena, de las que tiene mi Patria para quedarse despierta. Es la pena de mi pago que siempre espera y espera, mientras el siglo camina, Santa Cruz está en alerta”.

La música es una canción, con reminiscencias litoraleñas, que pretende acompañar la dulzura y nostalgia de estas coplas.

TONALIDAD: SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: SOLM – Lam7 – RE7 – SOLM – SI7 – Mim – LAM . LA7 . REM – DOM – SOLM – RE7 – SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SI7 – Mim – LAM – LA7 – REM – DOM – SOLM – RE7 – SOLM- DOM – SOLM – RE7 - SOLM

VIEJA CASONA SUREÑA (Zamba)

I

Vieja casona de campo, de estirpe gringa y pionera
clavada como un refugio en un rincón de mi tierra.

II

Vendavales y nevadas aguantaron tus cumbreras
viviste duras jornadas, para el tiempo de la huelga.

ESTRIBILLO

Vos viste nacer los hijos de los abuelos profetas,
que poblaron con trabajo y trazaron las fronteras,
del sur más sur de mi patria, en gesta que hoy es leyenda.

III

Vieja casona de campo, de estirpe santacruceña
vos fuiste, hace mucho tiempo, su refugio en la meseta.

IV

Hoy te pueblan los fantasmas de aquel pasado que alientas,
y nos lleva tiempo adentro con sólo cruzar tus puertas.

ESTRIBILLO

*Poesía: Pablo "Tito" Borrelli
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

“Casa de Campo” se llamaba una vieja casona, de estilo patagónico y traída desde el corazón de la meseta, que pertenecía a unos grandes amigos, Laura y Ángel Ilarragorri y donde servían un delicioso té con tortas caseras. Allí, además, solíamos despuntar el vicio organizando recitales con cena incluida y atendiendo familiarmente a un grupo reducido de “parroquianos”. En una de esas noches inolvidables, “Tito” recibió el mensaje de las “musas” y escribió un hermoso poema para homenajear a esta casa pionera de la Patagonia.

En ocasión del Recital de despedida, que hicimos el 22 de noviembre de 2003, Luis Roberto López escribió y recitó unas glosas en verso, antes de mi interpretación de la zamba.

“Hogar de nobles maderas como un mangrullo en el campo, un mojón celeste y blanco, de pura estirpe pionera. Hogar de fuerte cumbreira y de cálidos aromas, donde en la noche se asoma alguna voz guitarrera. Allí atesoro los sueños, acuñados por las coplas, del viento eterno que sopla en tu corazón sureño. Hogar de tiempos curtidos por el rito del trabajo, donde crece desde abajo el recuerdo de un amigo. Vieja casona de campo mi verso viaja hacia el cielo, para llevar en su vuelo este homenaje, hecho canto”.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – DISM4 -Sim7 – MI7 – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM – DISM4 – Sim7 – DISM2 – MI7 – LAM6

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: REM – DISM2 – LAM – SI7 – MI7 – DO#7 – FA#7 – SI7 - MI7 – LAM – DISM4 – Sim7 – DISM2 – MI7 – LAM6

COPLITAS PARA DESEADO

(Vals)

I

Te canto Puerto Deseado, piedra verde y mar crecido,
cien años para el pasado que nombra un tiempo argentino.

II

Estuario de espuma y algas, mezclado al agua del río,
yo supe haberte anhelado, cuando viajaba de niño.

ESTRIBILLO

En tu estación ya no hay trenes que bajen lana al navío
punta de riel oxidada, del sueño que cumple un siglo.

III

Te canto puerto obligado, de tanto y tanto destino
quimera de barcos viejos, terquedad de abuelos gringos.

IV

Sueño de sangre y sudores, hoy trepa al tope del pino
que mira al puerto deseado, que buscaban los marinos.

ESTRIBILLO

Poesía: Pablo "Tito" Borrelli

Música: Esteban jaureguiberry

COMENTARIO:

Puerto Deseado es una ciudad y puerto pesquero, ubicada en la costa norte de la ría Deseado, en la provincia de Santa Cruz. La poesía del tema, nos remonta a la vieja estación de trenes, punta de línea del recorrido Deseado-Las Heras.

“Ya apagó sus lucecitas la Cruz del Sur en el cielo, la ría roja y naranja lleva un cielo en el reflejo. Bosteza el amanecer un rastro de último sueño, y anuncia el duro trabajo que Dios le manda al sureño. Y va por calles y campos, por estancias y por pueblos, gente de paz que temprano eleva un ruego al Señor, la gloria está con nosotros, hermanos, y entre nosotros va Dios”.

Con un sencillito valsecito, quise contar esta historia llena de recuerdos y melancolía.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** LAM – SI7 – MIM – REM – LAM – MI7 – LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** SI7 – MIM – SI7 – MI7 – REM – LAM – MI7 - LAM

COPLERA DEL VIENTO

(Milonga)

I

El viento aquí tiene coplas, que no las sabe cantar, las silba nomás,
callado, cansado de tanto andar.

Santa Cruz escucha al viento, que terco sabe soplar, por los cañados
viejos, bajo la plata lunar.

II

Su aliento besa la tierra, hecha guitarra al pasar
payador de largas leguas, baña su copla en el mar.
Desde el balcón del ocaso, calmado quiere llegar,
silbándole una milonga, al sol que se va a acostar.

III

El viento de la frontera en Santa Cruz vuelve a hablar
sobre tumbas olvidadas y otras que habrá que cavar.
De esos abuelos antiguos, que el viento suele nombrar
para que el nieto presente nunca los pueda olvidar.

IV

Y del hombre que buscaba en Santa Cruz un lugar
donde amor, paz y fortuna, el cuero cuesta ganar.
Besa la cruz bien plantada del cementerio rural
como aquella que Dios Padre le regaló al cielo austral.

V

El blasón de mi provincia, le supo dar un lugar, para que el paso del
tiempo, nunca la pueda borrar.

El viento aquí tiene coplas que no las puede cantar, las silba nomás,
callado, cansado de tanto andar.

Poesía: Pablo "Tito" Borrelli

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Estas coplas “romanceras”, escritas por “Tito” en julio de 1981, describen sutilmente al “habitante” eterno de estos pagos, el viento del oeste.

Lo complementa con estas austeras glosas: “Trabaja santacruceño por el surco laborioso, que en tu sudor y fatiga crece un futuro glorioso. Escarba bajo la tierra tu vocación carbonera, negros diamantes tus años para el siglo de la espera. Madruga en el campo abierto junto al piño, en la hondonada, que el sol que curte tu cuero hará blanquear la majada. Madura tu pensamiento para la Argentina empresa, sembrador de australes sueños, cosechador de promesas. Construye y reza en silencio patrón de tu propia suerte, con el empeño del hombre que no le teme a la muerte”.

Estas cuartetos con versos octosílabos, y su temática, ameritaban una música de tierra adentro como la milonga campera.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES GENERAL:** LAM – MI7 – LAM – MI7 – LAM – LA7 – REM – SOL7 – DOM – MI7 - LAM

A USTEDES TAMBIÉN (Zamba)

I

Quisiera ser un canto, para “Los Chalchaleros”
una zamba gloriosa, gloriosa tradición,
medio siglo de estampa salteña, cargado de emoción.

II

Quisiera ser un árbol, como un nogal austero, para llenar mi fronda
con todo el corazón
y volverme madera que cante su estilo trovador.

ESTRIBILLO

Quisiera estar en Salta, pa'l tiempo del milagro
y al Señor del milagro rezarle una oración,
para pedir que a los cuatro zorzales, les dé su bendición.

III

Quisiera ser muchacho y devolver mi tiempo, al tiempo ya vivido
que límpido escuchó,
la canción que traía a mi alma, la magia del folclor.

IV

Quisiera tener manos con dedos guitarreros
para contar su historia de gaucha vocación,
con la fuerza y templanza que amamos su canto nombrador.

ESTRIBILLO

Poesía: Pablo “Tito” Borrelli

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Lo que sigue es la transcripción de un fragmento de las palabras escritas por Juan Carlos Saravia (“chalchalero”), prologando el libro “Un puñado de poemas para cantar y pensar”.

“Nací un 14 de mayo de 1930, en la ciudad de Salta, y renací un 1 de mayo de 1961, en un lugar de la provincia de Santa Cruz, cruzando el río Coyle, de la siguiente manera: Después de volcar el automóvil en el que viajábamos desde Comodoro Rivadavia a Río Gallegos, y de dar vueltas fuera del camino, fui despedido y cuando abrí los ojos, estaba de cara al suelo, oliendo y saboreando la tierra santacruceña. Cuando llegué a Río Gallegos, supe que estaba naciendo por el gran dolor que sentía, y fueron las manos y las palabras del doctor Borrelli las que me ayudaban en el trance, y a sentirme vivo.

Esa misma noche conocí al médico, hijo del doctor Borrelli, a Pablo, a “Tito”, a quien sería de allí en más mi hermano. Ese que de chico también, besó, tocó y sigue amando la patagónica tierra de Santa Cruz. Sus versos y su vida entregada para ayudar, así lo dicen”.

A raíz de esa hermosa amistad, “Tito” eligió a Juan Carlos como padrino de su primera hija, Alejandra, y siguieron visitándose con su “hermano” chalchalero hasta su muerte, en febrero de 2004.

Como dato anecdótico, en ese mes de mayo de 1961, “Los Chalchaleros” iban a Río Gallegos especialmente invitados, para la inauguración de la radio LU14. En el accidente falleció el primo de Juan Carlos, Aldo Saravia.

“Tito” escribió estos versos, sabiendo que alguien los transformaría en una zamba “homenaje” a los “Chalchas”; finalmente, ese fui yo.

TONALIDAD: MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIM – DISM4 – SI7 – LAM – DISM2 – MIM – DO#7 – FA#m – SI7 – MIM – DISM4 – DISM10 – SI7 – LAM – MIM – SI7 – MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: FA#7 – DISM10 – SI7 – Lam – MIM – DO#7 – FA#m – SI7 – MIM – DISM4 – DISM10 – SI7 – LAM – MIM – SI7 – MIM

EL CIELITO DE LUCÍA

Cielito

I

Por las venas de mi nieta, corre la sangre pionera,
el racimo es argentino, pero la cepa es de afuera.

II

Lucía trajo de padres, todo el amor y la fuerza
un sueño verde y antiguo, de esperanzas y cosechas.

ESTRIBILLO

Mi nieta heredó la tierra que soñaban los abuelos,
todos venidos de lejos, a sembrar en el desierto,
cuando despierte Lucía, todavía tendrá sueños.

III

Por la savia de su carne, corre sangre en que se mezclan
muchos exilios del hambre, buscando un pan de promesas.

IV

Larga y venida de lejos, su historia tatarabuela
hoy planta firmes raíces, en la Patagonia nueva.

ESTRIBILLO

Poesía: Pablo "Tito" Borrelli

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIOS:

Este poema es como un himno de agradecimiento de “Tito”, para su tierra y para su primera nieta, ya que juntos pueden soñar un futuro de “esperanzas y cosechas”.

Estas glosas lo complementan, reconociendo el legado del “Abuelo poblador”: Abuelo boyero, timonel de sueños, gringo iluminado, forjador de pueblos, la Patria lejana no tendrá tus huesos, que ya son raíces en suelo sureño. Tras de una quimera lejos se marchó, su pasión de rumbos en la quietud, por el cielo helado buscó un brillar de estrellas baqueanas, puestas en cruz. Y la muda tierra escuchó su voz, romper el silencio con plenitud, ganando al desierto un nuevo solar, para el estandarte blanco y azul”.

Musicalmente, interpreté que la cadencia con “aires de cielito”, podía irradiar más fácilmente el mensaje de evocación y solemnidad.

TONALIDAD: SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: SOLM – DISM4 – REM – DOM – SOLM – RE7 – SOLM – LAM – REM – LA7 – RE7 – DOM – SOLM – Lam7 – RE7 – SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SOL7 – DOM – RE7 – DISM2 – SOLM – SI7 – Mim – LAM – REM – DOM – SOL – Lam7 – RE7 - SOLM

PARA UNA GUITARRA CALLADA
(Zamba)

I

Vieja guitarra que ayer dijiste todo por mí
para mi sufrir tu acento, para el contento, tu voz feliz.

II

Aunque quisiera olvidar los sueños que ya perdí,
en tu alma solos quedaron, vivo el pasado regresa aquí.

ESTRIBILLO

Mudo quedó mi corazón, calla el tuyo también,
calladita me comprendés, tal vez, porque sos mujer.

III

Mi leal hermana quizás, ha sido mejor así
si somos los dos madera, fiel compañera para el vivir.

IV

Cuando me llegue el final, que Dios me deje seguir
por las seis huellas de tu alma, donde la zamba no ha de morir.

ESTRIBILLO

Poesía: Pablo "Tito" Borrelli

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Esta es una vieja poesía, homenaje a la guitarra criolla, escrita por el médico-poeta en julio de 1968, y que ya había sido musicalizada por su amigo Adolfo Zanni. Yo, sin saberlo, y respetando su estructura literaria, la presenté una zamba. Fue muy aceptada por él y quiso que la incluyéramos, como “versión musical”, en el disco compacto.

En 1986 completó la idea, ante la muerte de otro amigo guitarrero, con otros versos breves: “Boquita sin voz, garganta sin dueño, madera mujer, viudita sin sueño. Quién fecundará coplas por nacer, quién como hasta ayer vivirá en tu acento. Ojitos sin luz y dedos morenos, ya no han de pulsar tus tensos senderos. Allí quieren reposar, templarte de nuevo, para así renacer contigo volviendo”.

TONALIDAD: REM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: REM – RE7 – SOLM – LA7 – REM
- SI7 – Mim – LA7 – REM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: REM – SI7 – Mim – LA7 – REM
– FA#7 – DISM10 – Sim – MI7 – LA7 – SOLM – REM – **SI7 – Mim – LA7 - REM**

CAPÍTULO IX

Julio Federik

Nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el mes de junio de 1949. Paralelamente a su exitosa carrera profesional, Julio desarrolló desde muy joven, su enorme talento literario, escribiendo prosas y poesías cargadas de lirismo y sensibilidad.

Ha publicado varias obras en su tierra natal: “Esta es mi sangre” (1969); “Mi lugar” (1993); “Más que tus labios” (1996 – Poesía) y “Enero en el campo” (1984 y 1987 – Prosa).

Además, es autor de las poesías de cuatro producciones discográficas: “Paraná, hijos queridos” (2003); “Mi lugar” (2005); “El champán del olvido” (2018) y “Sonetos al vuelo” (2019).

Es justamente en este último CD, donde aparezco desafiando la “gravedad” literaria y tratando de “darle vuelo” a una cantidad de sonetos de Julio. En total fueron veinticuatro, combinados de diversas formas de acuerdo con sus contenidos, para desembocar finalmente en doce temas musicales, con ritmos de folclore y tango.

La obra fue presentada en Paraná, en junio de 2019 y, posteriormente, en la ciudad de Villa Allende, Córdoba.

Textual de Julio: “Con Esteban hemos compartido una estética, una sintonía sobre la belleza y algunas de sus formas; una común-uni6n respecto de sus valores. A 6l le gustaron mis poemas y a m6 la forma, el tratamiento que les ha dado, con el arte de su m6sica y los ritmos.

Me ha pedido que cuente aqu6, algunas de las circunstancias vitales de los poemas; no siempre se puede; por ah6 algunas fueron inmemoriales o impresentables ante ustedes, pero les ir6 contando lo que pueda.

Lo primero es que cuando Esteban comenz6 a componer su m6sica, sobre los versos escritos en sonetos endecas6labos, necesitaba m6s letra. Entonces, para el primero de ellos (“De cara al R6o”), me pidi6 que buscara completarlo para concluir un tango. Yo fui incapaz de hacerlo, y me llen6 de temor cuando 6l dijo que lo intentaría, recurriendo a otros sonetos con similares contenidos esenciales. Y le sali6 bien; y me di cuenta de la profundidad con la que hab6a le6do mis poemas, de c6mo hab6a reflexionado con ellos y a partir de ellos”.

Durante el corriente a6o, a pesar del “distanciamiento social” generado por la pandemia, seguí recibiendo y revisando poemas de Julio, que produjeron sus frutos, con ocho composiciones nuevas, que figuran en este libro, listas para grabar y subir a mi canal de “Youtube”, a partir del pr6ximo mes.

A continuaci6n, los veinte temas musicales contemplados en este trabajo literario-musical:

- De cara al r6o (Tango)
- Vanidades (Milonga)
- No s6 c6mo hacer (Zamba)
- Un canto apasionado (Vals)
- Mi eterna primavera (Cielito)
- Horizontes (Milonga)
- Enamorados (Rasguido doble)

- Préstame tu sueño (Tonada)
- Patria querida (Vals)
- Tengo el alma herida (Zamba)
- Serenata de amor (Canción)
- Ellos viven en mí (Tango)
- Moneda de nácar (Chamarrita)
- Gesto Entrerriano (Huella)
- La panza chiflona (Litoraleña)
- Ciudad de las barrancas (Vals)
- El compadrito y el amor (Tango)
- Esas dos estrellas verdes (Malagueña)
- El corazón perdido (Tango)
- Yo amo tu universo (Canción)

Esteban y Julio - Foto del CD "Sonetos al Vuelo".

DE CARA AL RÍO

(Tango)

I

Yo me apego a la tierra en que he nacido, aquí están mis recuerdos
y mis sueños, aquí creció la sed de mis empeños y aquí seré feliz o
habré perdido.

II

Por la lerda niñez apresurado, cruzas los años que hoy parecen lejos,
en la cruda razón de los espejos, nos sacude el rigor de tu pasado.

ESTRIBILLO

Aquí aprendí a querer, aquí he cantado, aquí también sufrí y aquí he
llorado, por eso no me voy porque no puedo, porque este es mi lugar
y aquí me quedo, como el niño que fui de cara al río, otro será mejor
pero este es mío.

III

Para vivir prefiero lo querido, mi gente y mi ciudad que son mis due-
ños, el fuego del hogar ardido en leños, como arde el corazón cuando
está herido.

IV

Porque sé que esta sangre enamorada, te enfrentará otra vez con sus
pasiones, poco importa después si polvo o nada, mientras busquen su
luz las ilusiones.

ESTRIBILLO

Poesía: Julio Federik

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Nos conocimos con Julio en el mes de septiembre del año 2016, en el departamento de amigos en común, Justo y Sarita, durante una guitarra en la ciudad de Santa Fe. Marta ya lo conocía y lo recordaba de su adolescencia en Paraná, su ciudad, donde siempre había manifestado su esencia de poeta. A la noche siguiente compartimos unos vinos en la casa de Julio, y el regalo de una lámina con el soneto “Mi lugar”, marcó el comienzo de una relación poética-musical inédita y de una hermosa amistad.

Con ese primer soneto como marco, compuse el primero de doce temas musicales, basados en veinticuatro obras de Julio, y que resultaron en la grabación de un disco compacto, que se llamó “Sonetos al vuelo”. Lo presentamos, con enorme entusiasmo, en Paraná, en junio de 2019 y luego en Villa Allende, Córdoba, en octubre del mismo año.

Escribe Julio: La base del tema musical “De cara al Río” es el soneto “Mi lugar”, el más conocido de los míos, al menos aquí, en Entre Ríos. Expresa una posición que mucha gente comparte, que es el apego al lugar de cada uno, porque allí es donde han ocurrido muchas de las cosas más importantes de nuestras vidas. Por eso es popular, porque captó una idea y un sentimiento de muchas personas. Antes de Esteban, cinco músicos le pusieron sus melodías pero, “De cara al Río” tiene una particularidad; “Mi lugar” se entrelaza con otro soneto, cuyo centro radica en el tiempo, esa magnitud que nos sacude tantas veces en los espejos y nos hace enfrentarlo con nuevos sueños y proyectos.

Ese primer tema, que nos llevó a vibrar en frecuencias paralelas, es este tango que se llama “De cara al Río”.

TONALIDAD: Lam

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: Lam – DISM4 – Rem – SOL7 – DOM – MI7 – Lam – SI7 – MI7 – Lam – (LAM)

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – SI7 – MI7 – DO#7 – DISM4 – FA#m – LA7 – REM – DISM2 – LAM – FA#7 – Sim – MI7 – LAM -

VANIDADES

(Milonga)

I

Como una enredadera imperceptible, nos cubre lentamente con su
abrazo
sabe crecer, incluso en el fracaso, y volverse en el triunfo irresistible.

II

Es una admiración enrarecida, por el afán de disponer lo ajeno
poco le importa si para ella es bueno, mientras le aplaque el ansia
desmedida.

ESTRIBILLO

Nunca crece si el alma está segura, pero cuando de pronto nos domi-
na
que nunca llegue al corazón que hierde, la despreciable herrumbe de
su ruina.

III

Jamás perdona al corazón sensible, cuando envenena el vino de su
vaso
le enturbia el alma, le enrarece el paso y se vuelve después incorregi-
ble.

IV

Vuelve al alma, de a poco, resentida y si no pone fin al desenfreno
es capaz de matar con su veneno, o destrozar una amistad sentida.

ESTRIBILLO

Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Es el resultado de combinar, con la mayor fidelidad posible, los sonetos “La envidia” y “La vanidad”, escritos por Julio, donde describe descarnadamente dos aspectos muy negativos de la personalidad.

Dice Julio al respecto: “La envidia ha sido una perseguidora insatisfecha; parece mentira, habiendo tanto material para lucirse, a la gente le gustó mucho mi soneto, y no tanto el de la vanidad. Nuevamente me parece que quienes la han sufrido, encontraron en la letra algunas frases que les recordaron lo que sintieron cuando apareció en sus vidas. La vanidad, que zonzamente uno no sabe esconder, ha sido seguramente el anzuelo de la envidia, aunque se las rebusca muy bien sin ella”.

Por la gravedad del mensaje, lo percibí musicalmente como milonga.

TONALIDAD: Lam

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: Lam – DISM4 – Rem – SOL7 – DOM – MI7 – DISM6 - Lam

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – DISM4 – Sim – MI7 – LAM – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – MI7 - LAM

NO SÉ CÓMO HACER (Zamba)

I

En cada gesto de la casa había, una muestra del beso que me daba
y a cada instante el tiempo conjugaba, en presente su verbo y su poesía.

II

Cómo podré pagarte, madre mía, ese sol de cuidados y ternura
esa entrega feliz, completa y pura, y ese empuje a luchar por la utopía.

ESTRIBILLO

Y no sé cómo hacer, nada me alcanza, esta honda gratitud insuficiente
la ofrenda del abrazo más sentido y este beso prendido de tu frente.

III

Mi corazón de entonces ya tenía, con mi sangre su sangre entusiasmada
con una fuerza que se alimentaba en la vida feliz de aquellos días.

IV

Cómo podré pagar si tu alegría, primavereaba flores de dulzura
En cada tropezón de mi aventura, para enseñarme que hay un nuevo día.

ESTRIBILLO

Poesía: Julio Federik

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

La letra de un soneto, con sus catorce versos endecasílabos, no alcanza para componer una zamba, con sus cuatro estrofas y el estribillo. Por eso, como en otras composiciones con poesías de Julio, recurrí a la combinación de dos sonetos, buscando el hilo conductor del sentimiento poético. Entonces, al poema-idea original “A mi madre”, le agregué partes de uno de los sonetos dedicados al amor, y dio como resultado esta zamba, que es una verdadera oda al amor de una madre.

Dice el poeta: Este poema “A mi madre”, nació de una “obligación” que mi amigo Gustavo Lambruschini me señaló una tarde: ¿cómo vas a hacer para pagarle a Susana Garcilazo lo que te ha dado ?.¿Cómo pagarle, le respondí ?; a una madre no se le paga. Vos tener que pagar, desagradecido, insistió;¿ no te enseñó ella lo de la utopía ?... . Después vino la reflexión y con ella, el soneto.

TONALIDAD: MIM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** MIM – MI7 – LAM -MIM – DO#7 – DISM7 – FA#m – SI7 – MIM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** SOL#7 – DISM8 – DO#m – FA#7 – DISM4 – SI7 – MIM – DO#7 – FA#m – SI7 - MIM

UN CANTO APASIONADO

(Vals)

I

Cada muestra del tiempo que se ha ido, urge mi voz a un canto que me espera, y aún perdura su forma prisionera en el bloque de piedra que he partido.

II

Cuando dentro de mi estalla su fuego, no le tengo temor al desafío Me enciende su fervor y me confío, en las íntimas fuerzas que congrego.

ESTRIBILLO

Por lo que ya luché y por lo que quiero, necesito la sangre convencida, despierto el nervio y filo en el acero, tu risa de cristal dándome vida.

III

Si de nuevo encontré el cincel perdido, y hoy tengo la pasión que recupera, hora tras hora lo que ayer perdiera, más que dispuesto estoy enardecido.

IV

Esta sed y este sueño que despliego, no llegarán jamás a ver el río, si no llevan el soplo de su brío y el corazón en armas que le entrego.

ESTRIBILLO

Poesía: Julio Federik

Música: Esteban jaureguiberry

COMENTARIO:

En este caso, trabajé con dos sonetos relacionados por la energía y la pasión del amor: “La urgencia” y “Mi pasión”. Dice Julio, al respecto: “Esta es mi canción preferida. En la novela sobre Miguel Ángel, Irving Stone dice que el escultor vió un bloque de mármol en la cantera y ahí le dió forma a la imagen que estaba elaborando en su pensamiento. Debía retirar del bloque la piedra que sobraba, para que surja el cuerpo de “El David”. Yo me imaginé que muchas veces, el canto nuestro está esperándonos en algún teclado y que debemos limpiarlo de sonidos y silencios. Y ahí juega un papel esencial nuestra pasión; sin ella no hay emoción creativa ni fuerza para emprender los desafíos. La idea más brillante, la proposición más floreciente, no llegan a nada si no está la pasión. Si nuestro canto no tuviera esa fuerza que lo empuja, ni siquiera podría remontar vuelo”.

La tonalidad menor, y mayor en el estribillo, le imprime esa potencia que parece estallar en el corazón enamorado.

TONALIDAD: MIm

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIm – SI7 – Mim – MI7 – DISM4 – Lam – SI7 – Mim – Lam – SOLM – SI7 – Mim

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: MIM – DO#7 – FA#m – SI7 – MIM – SOL#7 – DO#m – LAM – MIM – SI7 – MIM

MI ETERNA PRIMAVERA

(Cielito)

I

No le pido a la vida muchas cosas, para poder gozar de cada día todo a su tiempo, es la sabiduría, de estas horas tranquilas y dichosas.

II

Las otras que vendrán serán forzosas, maneras de seguir la travesía y quiero para ellas la alegría, que enaltece las almas generosas.

ESTRIBILLO

Quiero volver a hacer la primavera, como un fruto la fuerza renacida, quiero gozar sin límite ni espera, para enfrentar la muerte con la vida.

III

Pronto se irá la luz y la alta sombra comenzará en el gris de la apatía, a quebrar la ilusión y la alegría y a marchitar el labio que las nombra.

IV

Este pecho que aún ama y que se asombra, del matiz de una flor o una poesía, quiere gozar del sol y goza el día, quiere cambiar la vida y la renombra.

ESTRIBILLO

Poesía: Julio Federik

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

La fusión de lo conceptual que conllevan estos sonetos (“La calma” y “Carpe diem”), nos presenta un presente-futuro para vivir con plenitud y felicidad cada instante que nos queda. Con la sabiduría del tiempo que se ha ido, el valor de enfrentar la muerte inmerso en una eterna primavera.

Textual de Julio: “Aquí decimos que la primavera no sólo es una estación del año o una etapa de la vida; la primavera se hace, no sólo se disfruta y se espera. La podemos hacer para nosotros; para poder enfrentar la muerte con el ejercicio de la mismísima vida, y quitarle así su escenario trágico. El otro soneto del “Cielito”, es la exaltación de la calma; uno de los caminos para que los mortales podamos gozar de cada día con lo que tenemos, espiritual y materialmente”.

La expresión de anhelo tan contundente de estos versos, me remitió al estilo casi épico del “cielito”, como composición musical, que me suena como una declaración explícita de amor a la vida.

TONALIDAD: DOM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: DOM – SOL7 – DOM – FAM – FAm – DOM – DISM3 – SOL7 – DOM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SOL7 – DOM – SOL7 – DOM – SOL7 – DOM – LA7 – Rem – SOL7 - DOM

HORIZONTES

(Milonga)

I

Y se quedó mirando el horizonte, fuera del tiempo y de esa lejanía, mientras se oía un silbo que venía de los hirsutos árboles del monte.

II

El hombre no veía el horizonte que en leguas extendidas se ofrecía, ni advirtió que la luna aparecía, sarracena y frugal por sobre el monte.

III

Estaba absorto con la voz de adentro, revisando los sueños inmediatos, quería extirpar la culpa y los maltratos de los reproches de su propio centro.

Recitado

Se preguntaba así de sus acciones, de las de cada día, largamente, y veía que algunas solamente, lo llenaban de luz y de emociones.

Y miraba las otras, las vulgares, las que debía cumplir todos los días, esas que no estallaban de alegrías, pero que no causaban sus pesares.

Cantado

IV

Y así pudo apartar las que quedaban, las de la vanidad que no ha vencido, las de su orgullo próspero y henchido, que con harta frecuencia lo acechaban.

V

Pudo ver sus miserias cotidianas, en inocentes verbos conjugadas, la arrogancia y la envidia entrelazadas, en palabras sutiles como vanas.

VI

Y también vio el odio acechando, como el tigre de Banchs en su fiereza, cuando esperaba el paso de su presa, con su ferocidad tornasoleando.

Recitado

Y un antiguo rencor, el de la llama, que no puede apagar sin el olvido, el que le enturbia lo que ya ha vivido y le impide gozar de lo que ama.

Todo esto pudo ver en su horizonte de leguas extendidas hacia adentro, y fuerte y vertical desde su centro, soñó abrir un camino por el monte.

Cantado

VII

Una sernda para ir por una arena, que resguarde la luz y la alegría,
mientras la luna gire en su porfía y cada tanto vuelva en luna llena.

VIII

Ese camino que se vuelve claro, tiene su humanidad para torcerlo, y
solamente para defenderlo, el propósito de su propio amparo.

IX

De pronto, ese silbo que venía de los hirsutos árboles del monte, le
hizo mirar de nuevo el horizonte y esta vez disfrutó su lejanía.

Poesía: Julio Federik

Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Este pensamiento reflexivo plantea la dicotomía permanente del hombre, que abrumado muchas veces por su entorno no logra percibir la vida más allá de lo inmediato y circunstancial. El poeta se refleja inmerso en ese ámbito de estrechos horizontes, de personalidades desbordadas por la vanidad, el orgullo y el odio, y después de resolver sus luchas internas, finalmente descubre que la luz brilla mucho más allá, después de un largo camino de reconciliación, hasta redescubrir su meta.

Agrega el autor: “Este es un poema que nació en el campo, mirando el horizonte, hacia la cima de los hirsutos árboles que crecen en su atrio. Nos lleva a pensar, a reflexionar y meternos hacia dentro. Ordena las abstracciones, los colores de las ideas y de los sentires, antes que el desorden, con sus imposibilidades, nos haga cerrar la página y volver a la superficie”.

Consideré el formato musical de relato-milonga, como el más adecuado para llegar con este duro mensaje filosófico de vida.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – MI7 – LAM – Rem – DOM – MI7 – LAM – Rem – DOM – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES RECITADO: Lam – Mi7 – Lam – Rem – DOM – MI7 – Lam (LAM)

ENAMORADOS

(Rasguido doble)

I

Cuando te conocí llevabas trenzas, apretadas en cintas de colores
un guardapolvo blanco entre las flores y un rubor de carmín y de ver-
güenza.

II

En mi barro, de a poco, se encendía una pasión unívoca y dichosa
y en una incandescencia jubilosa, tu piel bajo mi piel se estremecía.

ESTRIBILLO

Y estaban cerca todas las estrellas, con la magia feliz de ser amado,
y juntamos la fe y nuestros caminos, para vivir por siempre, enamo-
rados.

III

Hasta llegué a pensar en esos días, que me cubría una llama prodi-
giosa,
Mi corazón y el tuyo en una alianza, yo era un héroe y tú una diosa.

IV

Fuiste también un sueño compartido, un proyecto en común, una es-
peranza
un tiempo de ilusión y de confianza, y un sentirse de a poco, más
querido.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Basándome en la serie de sonetos románticos que escribió Julio, conjugué tres de ellos para lograr este verdadero himno al amor, que nos remite a la juventud, pleno de pasiones y lirismo. Era el tiempo de lo simple y bello; de los ideales compartidos hasta el infinito.

Agrega el autor: “Fue en la Escuela Normal; fue la primer sacudida de ese sentimiento que después se expresó tantas veces en la vida. Era el amor, ese sentimiento que pintaba colores desconocidos y no sabíamos cómo se llamaba y que, literalmente, nos embobaba”.

El título surgió por sí solo y en la composición me inspiró el ritmo cadencioso y dulce del rasgido doble montielero.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – LA4/6 – LAM – DISM5 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – Sim7 – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: MI7 – LAM – MI7 – LAM – SI7 – MI7 – REM – DISM2 – LAM – MI7 - LAM

PRÉSTAME TU SUEÑO

(Tonada)

I

Yo quiero que me prestes la esperanza, cuando sueltes el llanto inaugurado
para poder soñar sin el pasado y estos cerrojos de la desconfianza.

II

No mires las espinas, ve la rosa, que si está frente a ti la puso el cielo
para encender tu pecho en un anhelo, con una llama nueva y misteriosa.

ESTRIBILLO

Y arremeter así, para que el mundo pueda abrirte un camino venturoso
donde soñar aquello que sea amado sólo precise un pecho fervoroso.

III

Deja que avive el alma recelosa y esta vez no le tema al desconsuelo
Que en la ilusión feliz remonte vuelo, y se sienta de nuevo, victoriosa.

IV

Quiero una banderola y una lanza, desplegadas en el viento de mi lado
Para vencer si puedo al que ha dejado, sin luces la utopía y la confianza.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

El nacimiento de una nieta despierta sensaciones encontradas, de dudas por lo pasado y enormes esperanzas para lo que vendrá. El autor apuesta todo a una nueva oportunidad, para vencer la desconfianza y soñar de nuevo con utopías posibles. Es, en definitiva, una cuestión de actitud ante la vida.

Cuenta Julio: “Esta tonada engarza un viejo soneto que escribí una noche en Querétaro, México, después de conversar con un abogado que sabía ver el lado bueno de las cosas. De ahí el “no mires las espinas, ve la rosa”. Con uno mucho más joven, que escribí reflexionando sobre el mundo en que viviría mi nieta Simona. Por eso le pedía que me preste la esperanza, para poder soñar sin el pasado y estos cerrojos de la desconfianza”.

La música se remite solamente a lo sencillo y nostálgico de una tonada-canción.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** LAM – DISM1 – LAM – REM – DISM4 – REM – MI7 – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** MI7 – LAM – DISM4 – DISM10 – Sim7 – REM – DISM2 – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 - LAM

PATRIA QUERIDA

(Vals)

I

¿ Dónde está el corazón con que te amaba, dónde los altos sueños
que se han ido, dónde quedó el fervor enardecido y esa cruel
voluntad que me arrastraba ?.

II

¿ En qué miedo perdí lo que soñaba, con qué dolor creí estar
vencido, en qué desilusión me ví perdido y cuál fue la traición que no
esperaba ?.

ESTRIBILLO

Lo que pasó ya fue y hoy es pasado, con mi generación desde su he-
rida, quiero creer otra vez en tu grandeza y volverte a soñar, Patria
querida.

III

La fundaron ayer con otro gesto, erguida y vertical como un lanza,
la soñaron así con la confianza de un espíritu altivo y sobrepuesto.

IV

La Patria es un dolor que llevo puesto, igual a tu dolor y tu esperan-
za,
es una espina viva que se afianza en cada corazón que está dispuesto.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

La Patria es nuestro lugar, nuestra familia, nuestros afectos, el compromiso con la propia vida y, fundamentalmente, la libertad. En los dos sonetos de donde extraje el contenido de este tema, el poeta manifiesta sentirse desilusionado y hasta traicionado por sus propias contradicciones, desde los sueños de la adolescencia hasta la cruda realidad del momento. Dice que “La Patria es un dolor que llevo puesto”, aunque finalmente acude a la esperanza de creer otra vez en su grandeza, como una soñada expresión de anhelo.

Creo que el ritmo de vals, al ser tan versátil, transmite convenientemente el pensamiento y el sentimiento del autor.

TONALIDAD:MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: MIM – MI7 – LAM – SI7 – MIM – DO#7 – FA#m – SI7 – MIM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: FA#7 – DISM4 – SI7 – SOL#7 – DISM6 – DO#m – MI7 – LAM – DISM2 – MIM – DO#7 – FA#7 – SI7 - MIM

TENGO EL ALMA HERIDA

(zamba)

I

Ya tengo el corazón encallecido, crecida la razón y el alma triste,
no me anima el amor y lo que viste, alguna vez en mí, ya se ha perdido.

II

Cómo me duele el tiempo cuando pasa, huérfano de timón o de sentido,
y esas horas vacías que he vivido, me indican que mi marcha se retrasa.

ESTRIBILLO

No me siento mejor, pero es seguro, que quiebre la ilusión de ser amado,
ya no tengo esperanzas, tengo heridas, detrás de algún rencor que no he apagado.

III

Yo lo quiero evitar y vuelvo a casa, escapando del último pedido,
y me quedo otra vez comprometido, en otro asunto que me sobrepasa.

IV

Ya no siento el dolor, estoy vencido, lo que ayer fue pasión hoy ya no existe,
todo lo he vuelto gris y el gris persiste, para que nada altere mi sentido.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

El dolor de la frustración, la desazón del sinsentido, algún rencor sin apagar; si se le agrega la pérdida del rumbo tan anhelado desde siempre, desemboca en una carrera contra el tiempo, en la desesperación para mitigar las heridas y volver al camino, aunque con pocas esperanzas. Son, en definitiva, los estados de ánimo del escritor que se plasman en sus versos.

Me gustó la “manera” de la zamba, para expresar esa mezcla de rencor y melancolía.

TONALIDAD: SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: SOLM – DISM6 – SOLM – SOL7 – DOM – DISM3 – SOLM – SI7 – Mim – DOM – SOLM – RE7 – SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – LA7 – REM – SI7 – Mim – SOL7 – DOM – DISM3 – SOLM – MI7 – Lam7 – RE7 - SOLM

SERENATA DE AMOR

(Canción)

I

Vuelva mi voz a resistir la huella, de esta ruta de hierro sin salida
que a cada paso, desde la partida, tercamente me obliga a andar por
ella.

II

Vuelva a gozar mi verso con aquella soñada libertad que vi perdida,
sin reparar que acaso nuestra vida, pudiera estar escrita en una estre-
lla.

ESTRIBILLO

Por eso quiero la palabra en celo, el son al viento, el corazón henchido,
y un ramo de colores florecido, de tu amor por mi amor, desde este
suelo.

III

Sólo en tu fuego y tu extremada altura, está el aire que quiere el alma
mía,
el que llena mi verso de alegría y me arrima a la luz y a la hermosu-
ra.

IV

Sólo se abre con él la cerradura, que encadena mis pasos noche y día,
sólo con él mi libertad tendría, ala en la nube y fuerzas en la hondura.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

La relación conceptual que construye Julio entre la libertad y la poesía, es sencillamente conmovedora. En los versos poéticos está el fuego, el aire y la altura que necesita para romper sus “cadenas” y volar hasta la exaltación de sus metáforas.

Él dice al respecto: “Aparecen las primeras ideas o los primeros chispazos del sentimiento; después la búsqueda de las palabras que lo expresen y casi sin que uno se dé cuenta, va buscando un ritmo que aparece imperceptiblemente y luego se vuelve indeclinable. Es un estado de intensa tensión que nos hace insufribles frente a los demás, pero es ese nuestro estado de gracia, de creación”.

Para poder transpolar este sutil y apasionado mensaje tuve que recurrir a esta especie de serenata-canción, porque transmite la dulzura de una bella oda al amor.

TONALIDAD: LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: LAM – LA4/6 – LAM – DO#m – FA#7 – Sim – Rem – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: MI7 – LAM – MI7 – LAM – REM – DISM2 – LAM – DISM10 – Sim7 – MI7 – LAM

ELLOS VIVEN EN MI

(Tango)

I

Esta casa, esta casa donde vivo, esta vieja casona provinciana,
palpita nuestra vida cotidiana, con su aire protector y sensitivo.

II

Ellos viven en mí, en cada gesto, advierto a mi padre o a mi abuelo,
era esa forma de mirar el cielo, o acaso fuera el corazón dispuesto.

ESTRIBILLO

Ellos viven en mí y yo los siento, como el aire de enero siente al río,
es por eso que ayer, frente al espejo, pude ver sus rostros en el mío.

III

Yo lo siento en la noche, cuando escribo, y le discuto al viento en la
ventana, cuando ríe el sol de la mañana, o el canario nos canta sin
motivo.

IV

Y me pregunto a quién llevaré puesto, cuando quiero vencer el des-
consuelo, cuando por tantas cosas me revelo y por alguna sinrazón
protesto.

ESTRIBILLO

Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

La fusión de los sonetos “Nuestra casa” y “Ellos”, dieron como resultado un verdadero “himno” al recuerdo nostálgico, doblemente manifestado, a través de la vieja casona y del reflejo de rostros tan queridos. Desde el primer momento sentí que el tango era el vehículo justo para contarlo y retratarlo en toda su dimensión.

Aquí Julio vuelve a mostrar el impecable uso de las metáforas, para hacernos sentir que compartimos con él esos recuerdos tan especiales de su vida.

TONALIDAD: Lam

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: Lam – SI7 – MI7 – Lam – LA7 – Rem – Lam – FAM7 – MI7 –

En ingreso a estribillo: Rem – DOM – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LAM – DISM4 – Sim – MI7 – LAM – Rem – SOL7 – DOM – DISM10 - MI7 - LAM

MONEDA DE NÁCAR (Chamarrita)

I

Una moneda de nácar anda rodando en el río
yo quisiera que se prenda de los espineles míos.

II

Que si de nuevo me engaña con el amor que yo tuve
con la tristeza y la caña, un viejo dolor me sube.

III

Vamos lunita de nácar que me muerde con su frío
este recuerdo que viene resplandeciendo en el río.

ESTRIBILLO

La nostalgia, que le dicen, me desfuerza la remada
no quiero que me recuerde su trenza ni su mirada.

IV

Una moneda de nácar anda rodando en el río
y se me pone más triste el corazón que fue mío.

V

Entre la costa y la espuma, una cuchara del agua
ella dijo que la luna perdió un hilo de su enagua.

VI

Nunca más vi su sonrisa, farolito de mis días
tampoco encontré en ninguna su remanso de alegría.

ESTRIBILLO

Por eso, cuando en el río, vuelca su escarcha la luna
Me viene a buscar de lejos, aquella tarde y la espuma.

*Poesía: Julio Federik
Versión musical: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

“Esta imagen de la luna apareciendo en el río es frecuente en nuestra costa. La luna aparece por el este y en un momento es una esfera luminosa que pareciera surgir del agua, y con su luz va cambiando las formas de la noche, que toman las que nuestra imaginación les va atribuyendo. Cuando va subiendo, con un movimiento apenas perceptible, en la costa suelen brillar las caracolas que reflejan la luz, o las conchas con su anverso de nácar, que los pescadores llaman “cucharas del agua”. Es la hora en que el pescador anda recorriendo espineles, lleva pescado y encarna. Este, el de la canción, se llena de recuerdos en ese momento y se le aflojan los brazos, que necesita fuertes para la palanca del remo”. Son los recuerdos y las imágenes que inspiraron al poeta.

Yo, sin saber que ya tenía una música previa, la percibí chamarrita, y me lo imagino a Julio remando ensimismado en sus recuerdos, para llegar a su “refugio” en la isla.

TONALIDAD: DOM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** DOM – SOL7 – LA7 – DISM4 – Rem – rem7 – SOL7 – DOM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** DO7 – FAM – DISM2 – DISM8 – Mim – LA7 – rem7 – SOL7 - DOM

GESTO ENTERRIANO

(Huella)

I

A todo galope vienen, enfretándose dos lanzas
un cintillo colorado y en la otra golilla blanca.

II

Pareja la cancha larga, está flanqueada a dos bandas
los gauchos armados, miran como atropellan sus jefes.

ESTRIBILLO

Los cascos repiquetean los tambores de la tierra
y el viento silba en los filos, que van buscando la muerte.

III

¡A qué enfrentar las partidas, si son cumpas o parientes!,
¡a qué enfrentarlos ahora, si son nuestra misma gente!.

IV

Por eso vamo` a pelear, nosotros por la divisa
el que gana se los lleva, con Astrada o con Urquiza.

ESTRIBILLO

V

Y era liviano el cristiano en la punta de la lanza
si el filo fue una caricia cuando le entró por la panza.

REPITE ESTRIBILLO

ESTRIBILLO FINAL

Allá en lo alto de un monte, sepultaron a un valiente
Entre Ríos se distingue, por los gestos de su gente.

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Nos cuenta Julio: “Esta letra narra un episodio real, que fue transmitido oralmente a través del tiempo. El abuelo de Leandro Ríos lo había recibido a su vez de su abuelo, y me lo contó. Se encontraron dos patrullas en el norte entrerriano, una de Berón de Astrada y la otra de Urquiza. Berón se había levantado contra Rosas, que no quería la Constitución, y Urquiza todavía lo apoyaba. Los jefes se dieron cuenta que la tropa pertenecía a un mismo grupo y para no enfrentar a su gente, decidieron un duelo a lanza de tacuara. La frase “y era liviano el cristiano en la punta de la lanza”, vino con el relato de la tradición oral. El gesto debe ser destacado, porque forma parte de una mística de la entrerrianía”.

Lo musicalicé como “huella pampeana”, que es una especie rítmica utilizada antiguamente para relatar hechos históricos de las guerras de la independencia.

TONALIDAD: Rem (con cuerda MI6 afinada en RE).

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: rem – DISM10 – DISM3 – Rem - RE7 – DISM8 – SOLm – LA7 – Rem

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: RE7 – DISM8 – SOLm – DO7 – FAM – Rem – MI7 – LA7 – rem (REM)

LA PANZA CHIFLONA (Litoraleña)

I

La luna puso en el río, escarcha de plata nueva
y en el nácar irradiado el blancor tiembla de frío.

II

Palmeras de veinte dedos cortan el aire en sus filos
y por el parque agraviado, anda ese silbo dolido.

ESTRIBILLO

Los patos vienen remando las marejadas del viento,
alto el chiflido y de lejos, se va perdiendo, perdiendo.

III

En un rancho de la costa hay una ollita que fríe
estrellas de madrugada y lo que una panza pide.

IV

El gurí miró la luna y oyó el silbo y el chiflido
miró la estrella engrasada una vez que hubo comido.

ESTRIBILLO FINAL

Antes ni miró la luna, ni escuchaba otro silbido
que el de su panza chiflona, con su dolor y su frío,
alto el chiflido y de lejos, se va perdiendo, perdiendo.

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

La ollita negra de fierro está en casi todos los ranchos de la ribera del Paraná. Allí se fríe el pescado, acaso con la misma grasa, que se endurece o se ablanda con la temperatura de las varas de sauce seco encendidas. Y en la fritanga de sábalos apareció la estampa de la luna, gran compañera de los pescadores, con su farol inconstante. El niño siente una sola necesidad, imperiosa; la carne del río le enciende nuevamente los otros sentidos.

Elegí el ritmo de canción melódica del litoral, porque sentí que acompañaba sutilmente este relato de vida en el gran río.

TONALIDAD: DOM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: DOM – DO7 – FAM – REM – DISM8 – SOLM – FAM – DOM – SOL7 – DOM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: LA7 – Rem – SOL7 – DOM – MI7 – Lam – RE7 – SOL7 – FAM – DOM – SOL7 – DOM

CIUDAD DE LAS BARRANCAS

(Vals)

I

Yo te conozco, ciudad de las barrancas
en el murmullo suburbano de tus quintas,
en el gesto de un mate convidado, en tus barrios, en tus árboles y el
río.

II

Te conozco también en un recuerdo
prendido en los tranvías y en el puerto,
en los ojos de un niño que se fue, y en la voz de tus poetas, que siem-
pre te cantaron.

ESTRIBILLO

Yo sé que cuando ríes, ciudad de las barrancas
por todo lo que lloras renace tu esperanza,
y te recorro más allá de tu porte y tu paisaje
y quiero ser un poco de vos, como lo siento.

III

¡Cómo te quiero!, ciudad de las barrancas, quien te vió y no pudo
amarte,
yo te he visto reír cuando se pueblan
de gurises, tus plazas y tus parques.

IV

Y escuché también tu risa, cuando el pique bendice los anzuelos,
cuando tus campanarios desatan sus palomas
y cuando el amor despierta sus duendes encendidos.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Cuando Julio me hizo llegar, allá por el mes de abril, en pleno confinamiento por el Covid19, una recopilación de poemas de su autoría, rescaté varios que tenían cierto ritmo musical. Uno de ellos me llamó la atención porque lo sentí como una continuidad del soneto “Mi lugar”, en el cual se extendía mucho más en recuerdos, paisajes y momentos emblemáticos de su amada Paraná. Tomé algunos fragmentos representativos de sus versos y terminé armando un vals descriptivo y lleno de añoranzas, en homenaje a esta histórica ciudad de las barrancas.

TONALIDAD: SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: SOLM – DISM6 – SOLM – MI7 – Sim7 – DOM – DISM3 – SOLM – MI7 – Sim7 – RE7 – SOLM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SI7 – Mim – LAM – LA7 – REM – RE7 – DOM – DISM3 – SOLM – MI7 – Sim7 – RE7 – DISM2 - SOLM

EL COMPADRITO Y EL AMOR

(Tango)

I

No sé por qué tu risa luminosa me derritió el empaque de engrupido,
y como quien no sabe de estas cosas, en aquella caída estrepitosa
me dejó frente a vos como un mendigo.

II

Yo que nunca temblé frente a la muerte, bajo el farol de duelos y entreveros,
cuando crucé la pista para verte, me quedé sin coraje y sin mi suerte
y flamearon mis piernas y el sombrero.

ESTRIBILLO

Sonaban las guitarras con el piano y el fuelle rezongón con sus que-
rellas,
te pusiste de pie, tomé tu mano, y un resplandor espléndido y cercano
Te dió esa luz que tienen las estrellas.

III

Yo no podía hablar, me quedé mudo, entreveré el compás a cada
paso, y te miré otra vez y sentí el nudo
de una emoción que me dejó desnudo
sin poncho ni puñal, entre tus brazos.

IV

Y extrañamente ví que el mismo mundo, parecía al alcance de mi
mano, pero esa magia me llevaba a un rumbo familiar, tranquilón y
cotidiano, sin burdeles ni yeites vagabundos.

ESTRIBILLO

Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry

COMENTARIO:

Para mí, estos versos de Julio fueron escritos o inspirados en las calles de San Telmo, en un pasado de guitarras y bandoneones. Están hechos para un tango, por su contenido “orillero” y rezongón, con un personaje arquetípico del pasado del Río de la Plata. Para poder musicalizarlo, con el aval del poeta, corté los últimos versos y dejé un final abierto en la decisión final del guapo compadrito de la historia.

TONALIDAD: mim**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** Mim – FA#7 – SI7 – Mim – RE7 – DISM8 – SOLM – Lam – Mim – (FA#7 – DISM10 – SI7)**Para empalmar el estribillo:** FA#7 – SI7 – MIM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** MIM – DO#7 – Fa#m – LAM – Lam – MIM – Lam – MIM – FA#7 – SI7 - MIM

ESAS DOS ESTRELLAS VERDES

(Aire de malagueña)

I

Hay una calle en el pueblo, que no la puedo cruzar, trae recuerdos
muy hondos y trae nostalgias de amar,
recuerdos que acercan horas de intensa felicidad.

II

Compañero, tú que vienes de donde la calle va, dime si ha vuelto la
niña que me ha quitado la paz,
dime si has visto en la puerta de su casa aquel rosal.

III

Del álamo ni me cuentes porque debe estar igual, pero dime de la
niña, de la niña que quizás
de tanto correr el tiempo haya logrado olvidar.

ESTRIBILLO

Por eso quiero que cuentes, de la niña y el rosal, que quiero encontrar
estrellas cuando el sol brilla en el mar
que vuelvan sus ojos verdes a llenar mi soledad.

IV

En mis sueños no la encuentro, tal como era tiempo atrás, y en mi
recuerdo aparece, el mundo que ya no está
y brillan estrellas verdes por donde quiera mirar.

V

Y con ellas la nostalgia viene hundiendo su puñal, y me repito cien
veces que la debiera olvidar,
que el tiempo nunca devuelve lo que va dejando atrás.

VI

Si acaso sus ojos verdes no me quitaran la paz, y el mar brillara sin
ellos, para no decirme más
en qué brillos, sin palabras, las olas relumbrarán.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Dice el autor: “¡ Cómo disfrutamos con las coplas !... Cuando el tema nos entusiasma las escribimos prácticamente al correr de los dedos en el teclado. Tienen la ventaja de la palabra habitualmente hablada que, para mí, muy humildemente, es la que prefiero para todas las formas. Apenas una rima sencilla y ya estamos en la otra estrofa. Como tantos poemas, estas coplitas tienen su antecedente en otras, coetáneas con esa barrera que muchos tuvimos en la calle de la primera juventud, esa que no podíamos cruzar. El tiempo es un elemento esencial en este poema, que recuerda un mundo que ya no está. Más que el amor o el recuerdo del amor, es la sensación que ese recuerdo nos ha dejado y que nos llena el alma. De ahí que poco importa que este sentimiento no tenga otro destinatario que el propio remitente. La amada ya no existe, pero sí el regusto de la emoción que produjo aquel amor que llenó de estrellas verdes la marejada y puso esa calle en el pueblo, la del álamo siempre igual, la que no podía cruzar”.

En lo que respecta a la composición, las coplas romanceras con reminiscencias tan españolas y tan andaluzas, me llevaron a incursionar en este “aire” de malagueña.

TONALIDAD: Lam

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA: Lam – MI7 – Lam – SOL7 – DOM – MI7 – LAM – REM – DISM2 – LAM – MI7 – LAM

PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO: SI7 – MI7 – REM – DISM8 – LAM – DISM4 – Sim7 – MI7 – LAM – REM – DISM2 – LAM – MI7 – LAM

EL CORAZÓN PERDIDO (Tango)

I

Alguna vez pensé que estuve errado, cuando entregué mi amor tan
fácilmente,
cuando le di mi fuerza y mi presente
sin mirar el futuro ni el pasado.

II

Más de una vez te deshojaste en días, y en cada aburrimiento te mar-
chabas,
era una tenue luz que se apagaba
en el gris sinsabor de la apatía.

ESTRIBILLO

Con ese corazón trepé a la dicha y también me caí por las laderas,
para enfrentar el tedio y la desdicha quiero volver a él, a sus bande-
ras.

III

Con ese corazón entusiasmado, dejé atrás la razón, indiferente,
cada vez que una chispa incandescente, lo aceleraba con su desenfa-
do.

IV

Nos tuteamos después, cuando venías, prendida en la sonrisa que
esperaba,
y entonces fue que el pecho no alcanzaba, para mi corazón en com-
pañía.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Este tema también es el resultado de la combinación de dos sonetos de Julio, entrelazados para contar una historia de amores y desamores, que se conducen por la delgada línea de los impulsos pasionales. El personaje transita siempre por el eterno presente, fogueado por la chispa del momento, sin compromisos con el futuro. El resultado final es un corazón estremecido por las contradicciones, pero dispuesto a repetir las utopías del amor.

La temática lleva casi indefectiblemente hacia el tango, que como decía Enrique Santos Discépolo, “es un sentimiento que se canta y se baila”.

TONALIDAD: LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** LAM – LA7 – REM – DISM2 -MI7 – LAM – SI7 – MI7 – REM – DISM2 - LAM – MI7 - LAM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** MI7 – LAM – FA#7 – DISM10 – Sim – DO#7 – DISM7 – Fam – REM – LAM – MI7 - LAM

YO AMO TU UNIVERSO

(Serenata)

I

Yo amo tu universo de formas y sonrisas, tu cintura en el péndulo
que alegra las veredas,
y amo la esmeralda plural por donde estalla, tu pelo abierto en trigo y
esa mirada en celo.

II

Yo amo tu paso joven, de joya en movimiento, ese allegro con brío,
de síncope y gacela
tu frente de palmeras para enfrentar destinos, que enaltece tu gesto,
cuando ríes callada.

ESTRIBILLO

Y te amo en el silencio de los últimos abrazos, con el nervio aplacado
de los nudos abiertos,
el del aire pesado que se negó a los ángeles, y siempre disfrutaron los
mil dioses paganos.

III

Yo amo tu voz que suena a violoncello suave, que enaltece tu gesto
en sus frescos hoyuelos,
por donde el tiempo pierde la eternidad soñada, ese olimpo prestado
por donde voy sintiendo.

IV

Ese que nos arrima a una paz de cansancios, donde caen vencidos los
últimos sensores,
y las preocupaciones cobardes e ingratas, se van a los rincones con
sus filos a buscarme.

ESTRIBILLO

*Poesía: Julio Federik
Música: Esteban Jaureguiberry*

COMENTARIO:

Para elaborar esta serenata-canción, me remití a una extensa poesía escrita por Julio, hace mucho tiempo, en donde “pinta” con una fina exaltación, la figura de una hermosa mujer. Traté de resumir tan elevada descripción, sin alterar en lo más mínimo esta romántica y minuciosa semblanza, que lo conduce a estados sublimados de conciencia. Siento que esta especie musical elegida, acompaña delicadamente el contenido poético del tema.

TONALIDAD: DOM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTROFA:** DOM – SOL7 – DOM – SOL7 – DOM – FAM – SOL7 – DOM – LA7 – Rem7 – SOL7 – DOM**PROGRESIÓN DE ACORDES ESTRIBILLO:** SOL7 – DOM – SOL7 – DOM – FAM – SOL7 – DOM – LA7 – rem7 – SOL7 - DOM

ANEXO

DIAGRAMAS DE ACORDES PARA GUITARRA

ACLARACIONES

En cada uno de los sesenta y cinco temas musicales presentados en este libro, se pueden realizar acompañamientos de guitarra con distinta complejidad, utilizando acordes consonantes y disonantes, en concordancia con las posibilidades interpretativas de cada caso. Básicamente, las composiciones musicales son eminentemente tradicionales y, en general, sencillas de interpretar. Cada tema se presenta con una tonalidad original, que puede ser transportada a cualquier otro tono. Se muestra, además, una progresión básica de acordes para facilitar su ejecución, y los diagramas correspondientes a cada uno de ellos. Obviamente que se grafican sólo los acordes básicos, normalmente tríadas, (más fáciles de digitar), pudiendo utilizarse posiciones invertidas, sinónimos y cejillas, alternativamente. Para su denominación, he utilizado el sistema tradicional de la escala diatónica (DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI), mayúscula o minúscula de acuerdo con los modos correspondientes, pudiendo reemplazarse por el sistema cifrado americano, de frecuente uso en la actualidad.

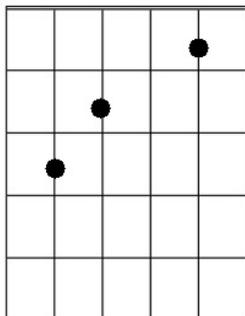
Las equivalencias entre los sistemas es: DO=C – RE=D

MI=E – FA=F – SOL=G – LA=A – SI=B; con las letras minúsculas para los tonos menores.

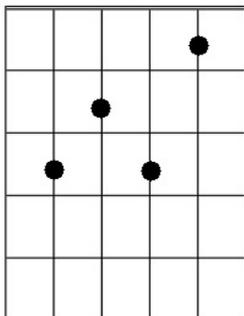
Un párrafo especial para mencionar a un grupo de acordes, llamados tétradas, que se forman con cuatro notas, y entre ellos los de séptima mayor (Maj7), séptima menor, los semidisminuidos y, particularmente los disminuidos, que se forman por la superposición de tres intervalos de terceras menores, y que tienen la importante característica de que sus notas se repiten en el diapasón, cada tres casilleros. Optaremos por denominarlo solamente con el apócope DISM (de disminuido), sin agregar el nombre de ningún acorde, ya que a veces es muy difícil especificar cuál es la nota que lo genera.

Desde el punto de vista armónico, estos acordes se usan como dominantes o como acordes de paso. Se pueden digitar en las cuerdas 1°, 2°, 3° y 4° o en las cuerdas 2°, 3°, 4° y 5°. Para facilitar su lectura en los diagramas presentados, al apócope DISM le vamos a agregar sólo un número, concordante con el lugar del diapasón en donde se digitan.

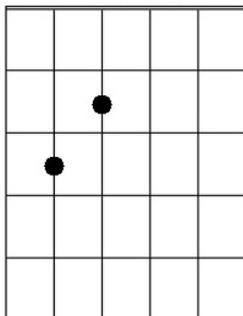
DOM

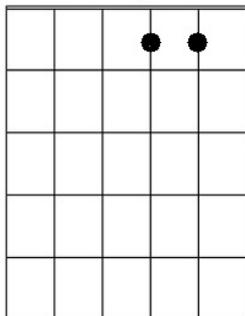
DO7

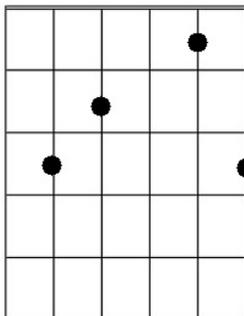
DOMaj7

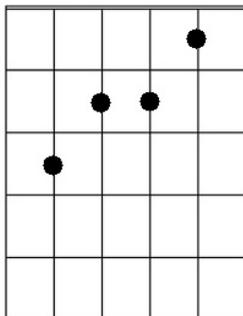
DO6/9

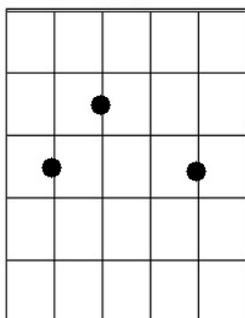
DO5

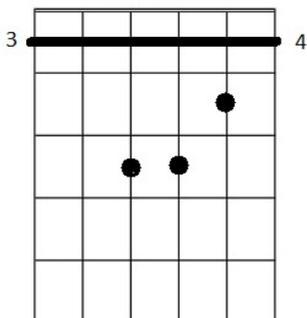
DO6

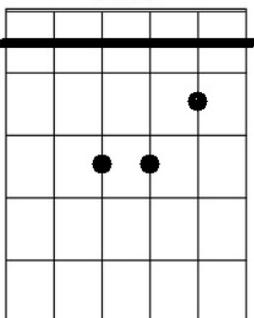
DO9

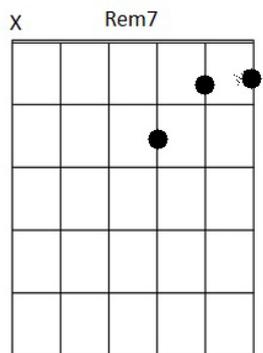
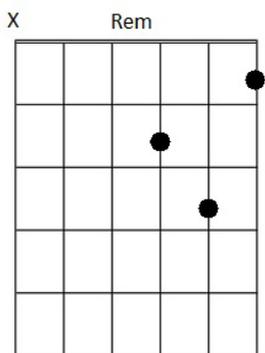
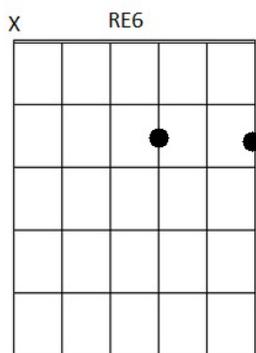
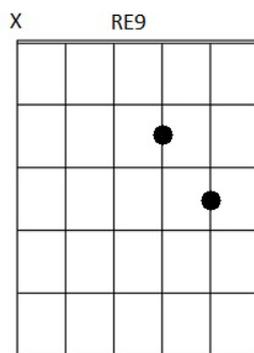
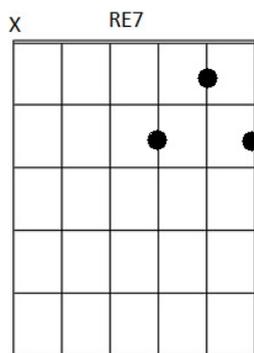
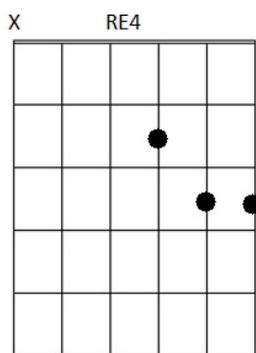
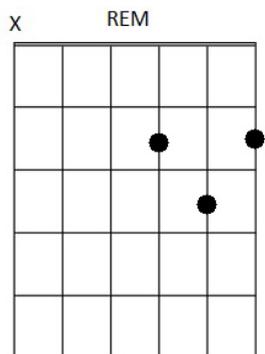
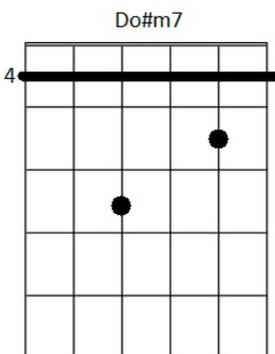
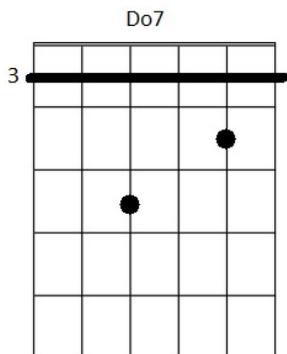

Dom

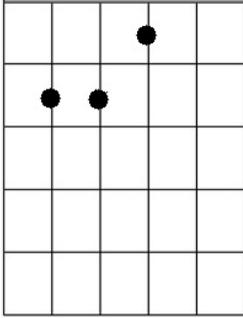

Do#m

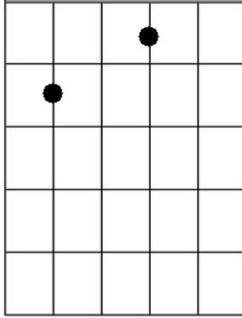

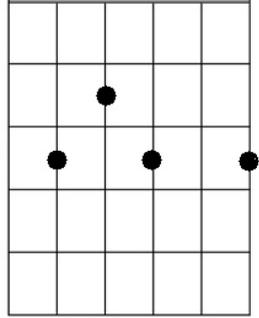
MIM

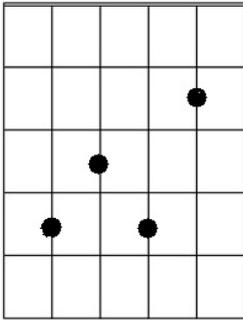
M17

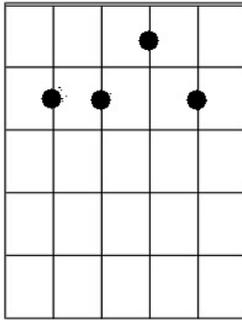
M17

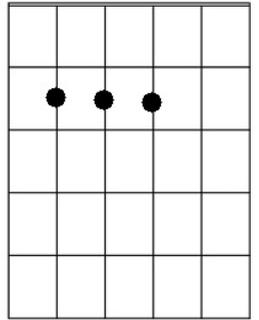
M17/9

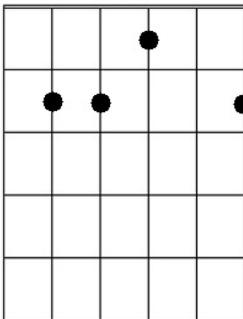
M16

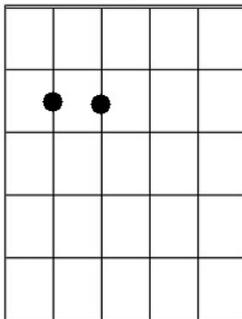
M14

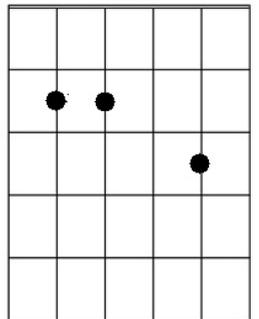
M19

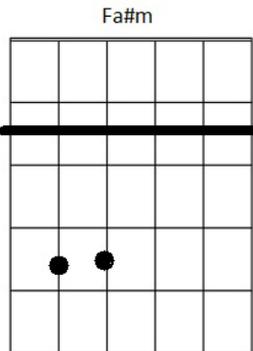
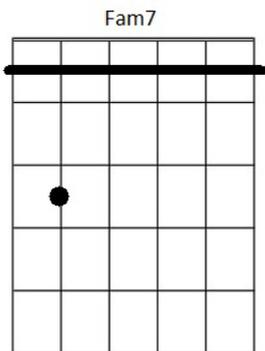
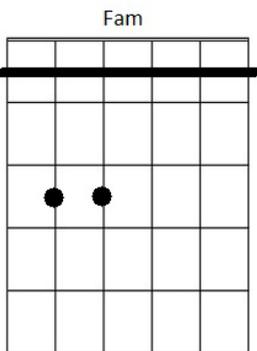
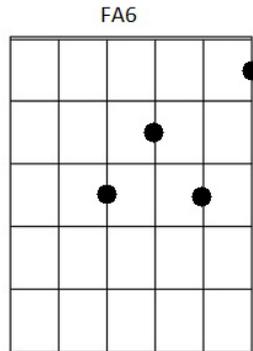
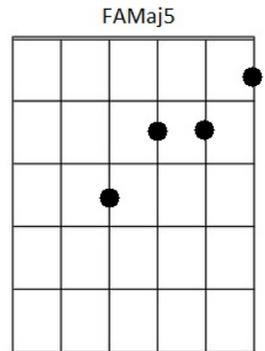
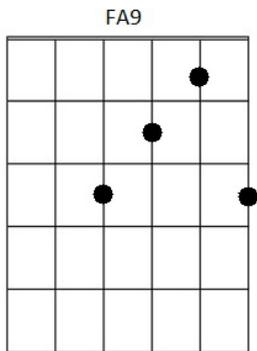
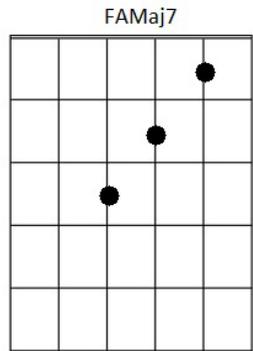
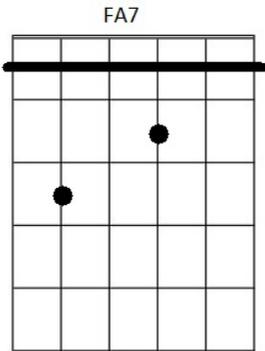
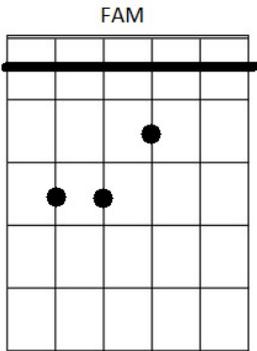

Mim

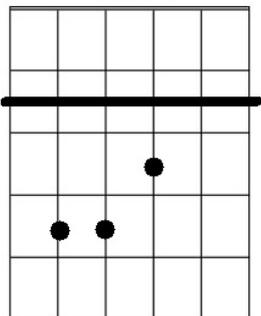

Mim7

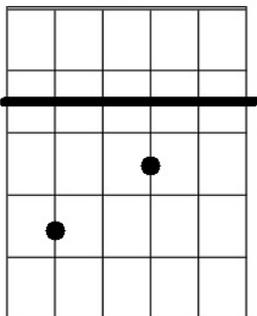

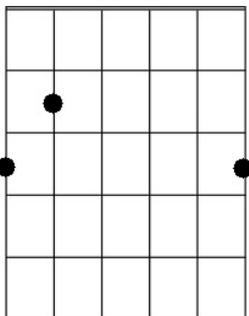
FA#M

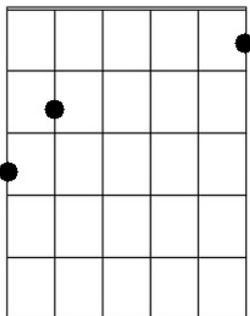
FA#7

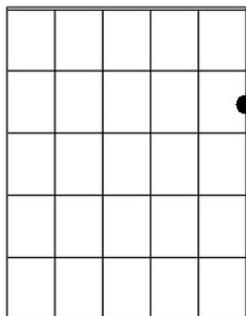
SOLM

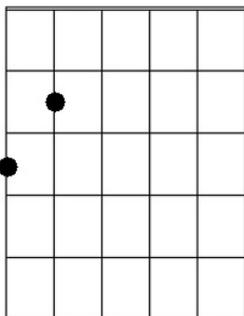
SOL7

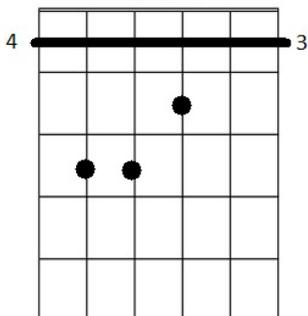
SOLMaj7

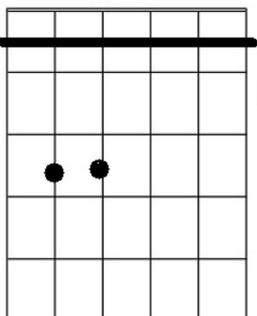
SOL6

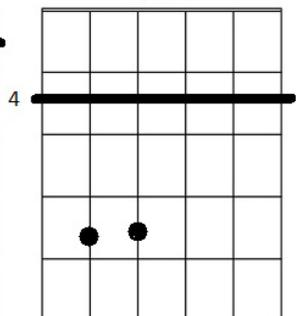
SOL#M

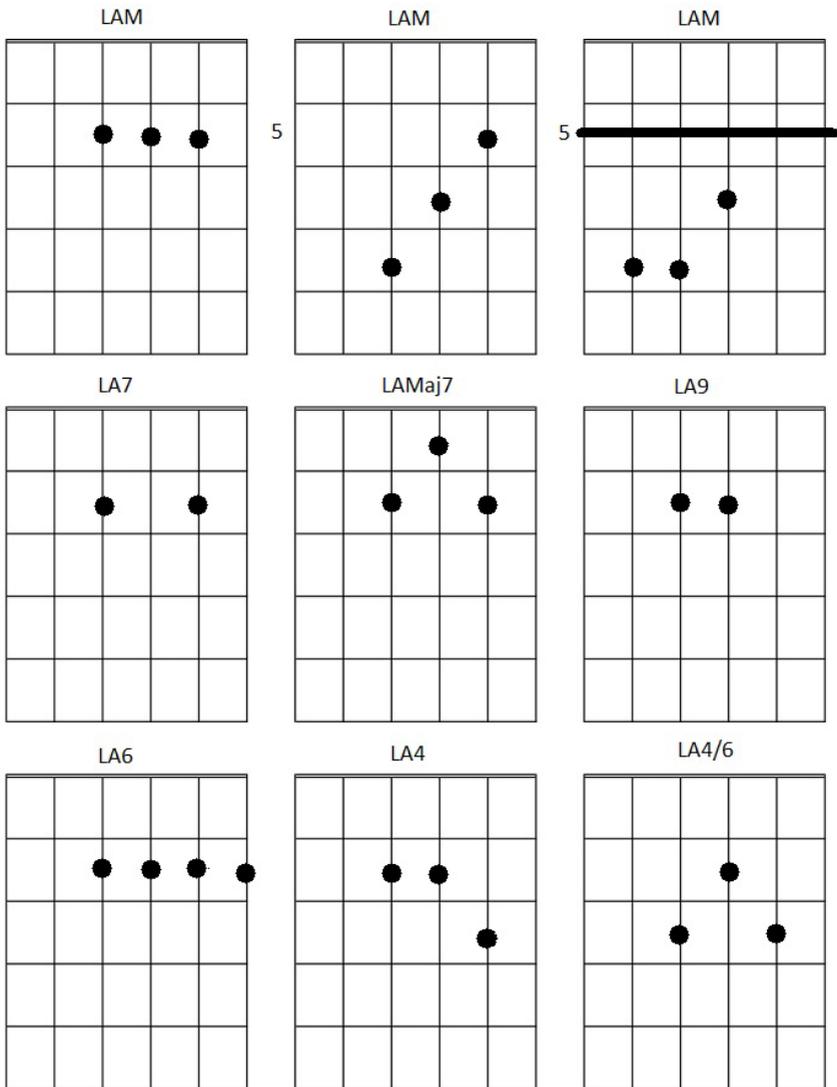

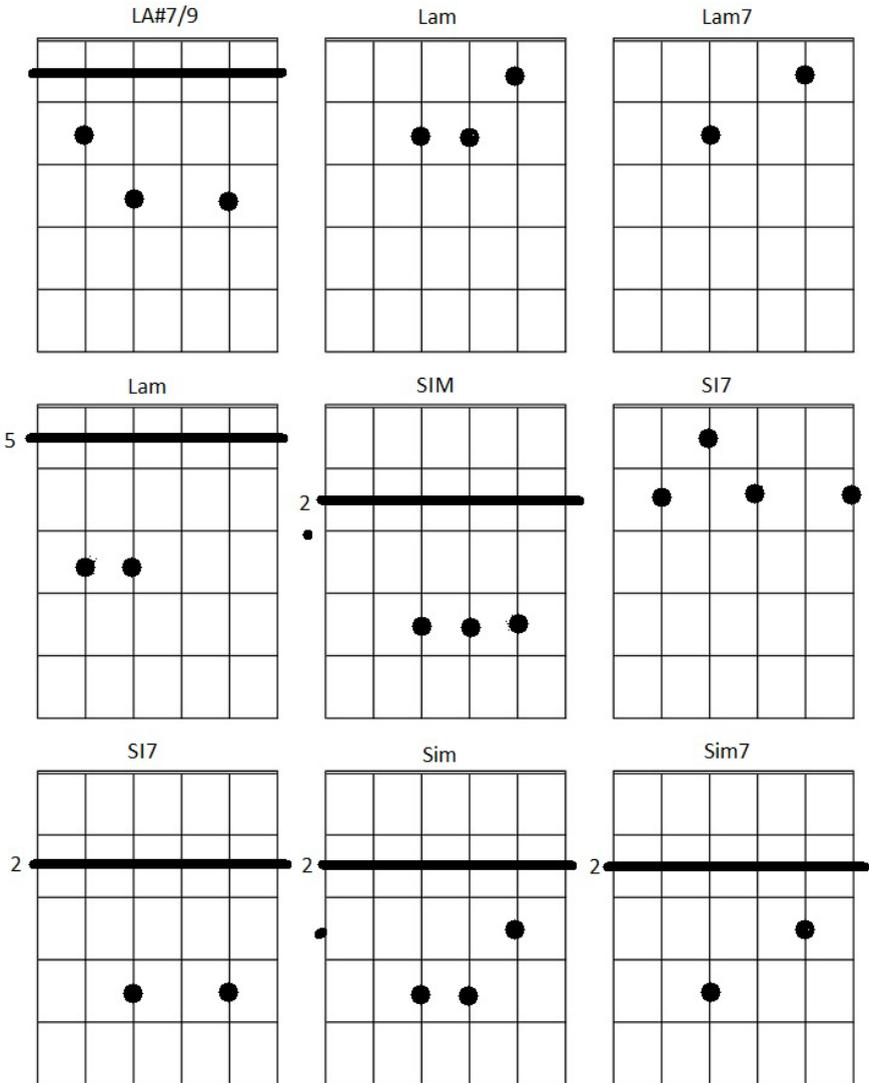
Solm

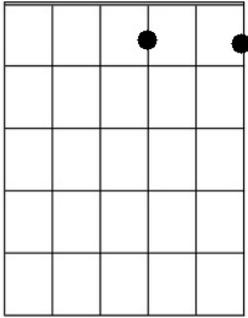
Sol#m

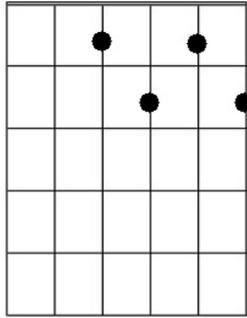

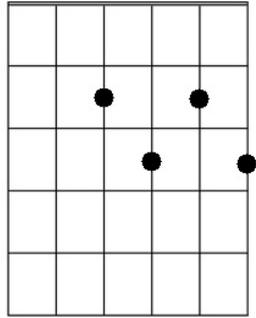
X X DISM1

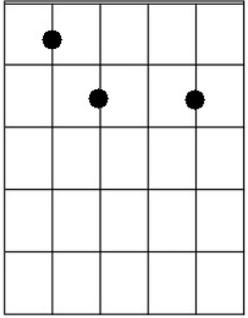
X X DISM2

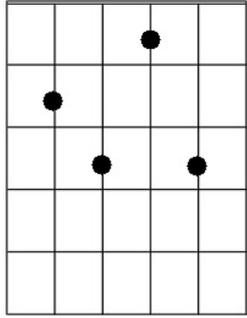
X X DISM3

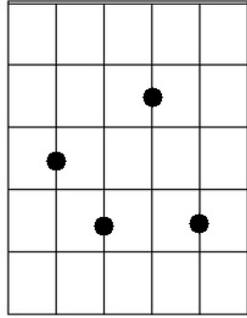
X DISM4 X

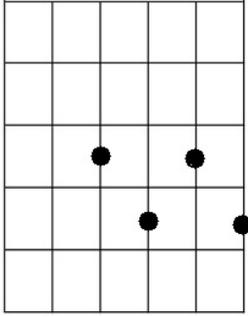
X DISM5 X

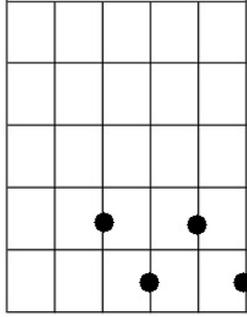
X DISM6 X

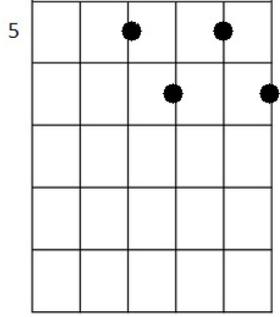
X X DISM7

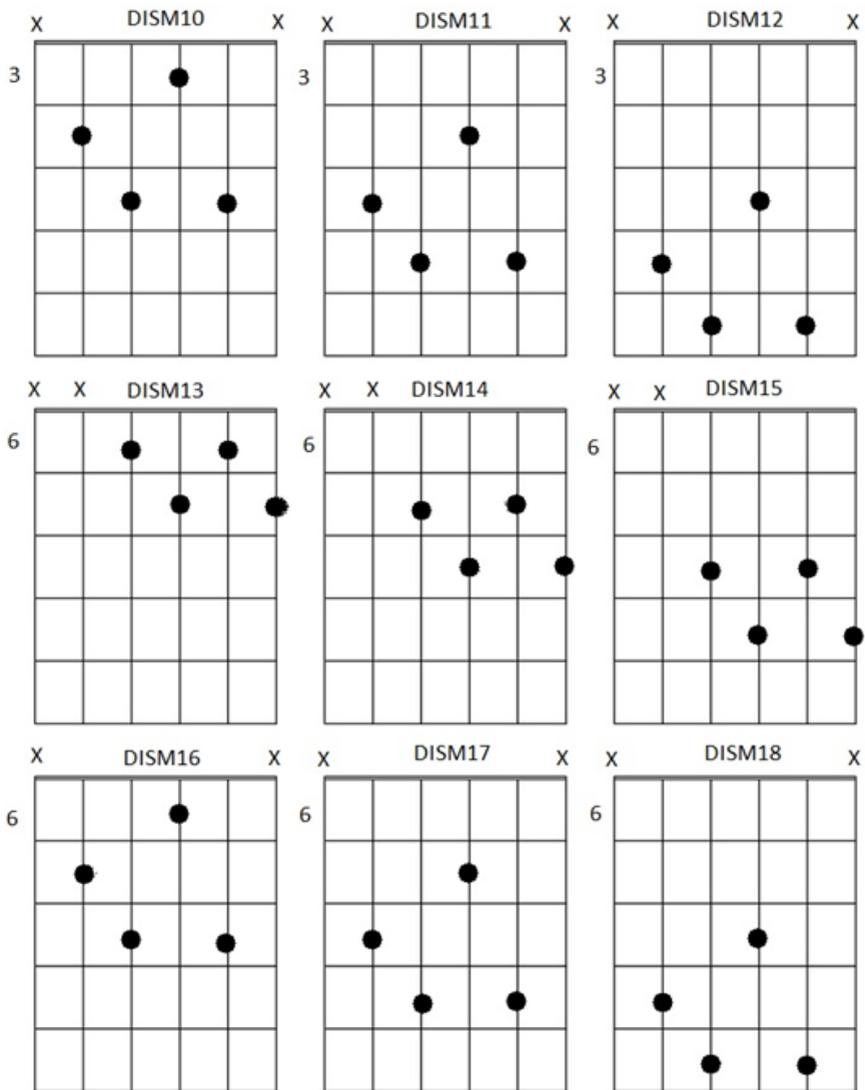

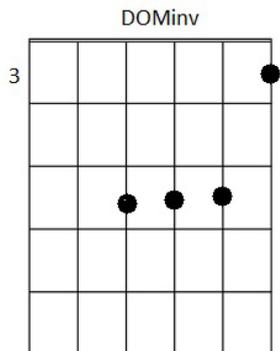
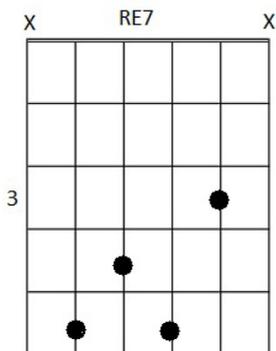
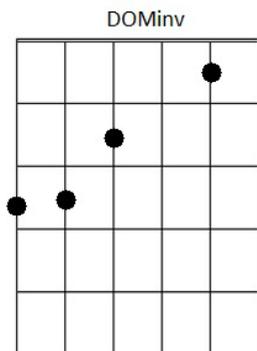
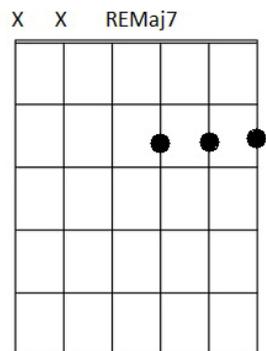
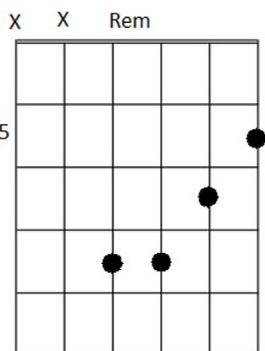
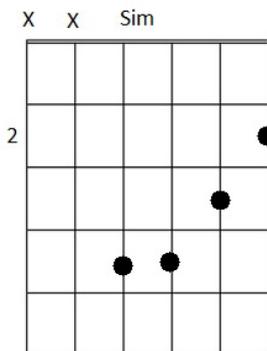
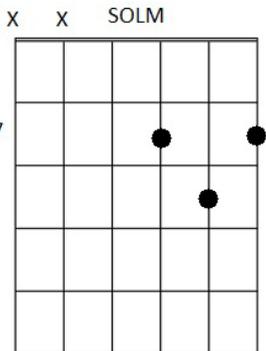
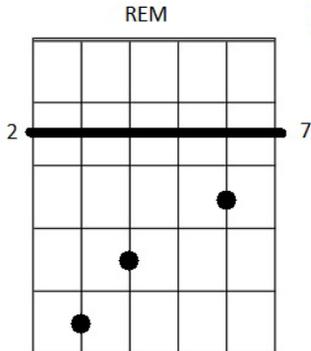
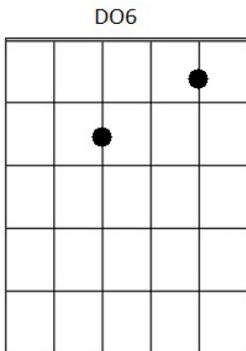
X X DISM8

X X DISM9

EPÍLOGO

Finalmente, después de tantos momentos sensibles y apasionados, he logrado concretar un viejo anhelo, que es haber dejado un testimonio escrito, complementario a las grabaciones de mi canal de “Youtube”, expresando mis experiencias de vida alrededor de la poesía y la música, con todo lo que ello implica en las relaciones permanentes de amor y amistad, y la enorme incidencia que estas expresiones artísticas pueden llegar a tener en el futuro existencial de aquellas esencias libres y dispuestas a retornar a los orígenes de la vida.

Más allá de la evaluación estrictamente literaria de esta obra, siento la gran satisfacción de haber volcado, con humildad y respeto, todo lo que aprendí y pude plasmar a través de los años, tratando de responder siempre a las dudas e inquietudes que se fueron generando en el recorrido. En definitiva, un trabajo de permanente investigación para intentar, por el camino de la música y la palabra justa y sentida, un retorno a las fuentes del conocimiento y el amor.

Reitero mi absoluta convicción de que, en todos los ámbitos de la vida, la única realización posible y viable, es la que resulta de la sumatoria de individualidades libres y capacitadas para poder participar en proyectos futuros sostenibles. La música no es la excepción, y sus vibraciones de frecuencia nos pueden llevar a formar sociedades más solidarias y armonizadas.

Seguramente voy a tener oportunidad de continuar con mi guitarra, mis escritos y composiciones musicales, porque es una pasión en mi vida, pero el inexorable paso del tiempo siempre nos alerta a ser precavidos, y por eso quise adelantarme y testimoniar lo que ya he vivido hasta aquí.

Esteban Jaureguiberry

Unquillo, 10 de septiembre de 2020

EL FIN
ES EL PRINCIPIO
DE TODAS LAS COSAS

BIBLIOGRAFÍA

- **Solamente un grillo** (1977) – BERRA Francisco Amado
- **Un puñado de poemas para cantar y pensar** (2000) – BORRELLI Pablo Oscar Felipe
- **La Poesía del tango** (2000) – MOREAU Pierina Lidia
- **El floclore musical argentino** (1952) – ARETZ Isabel
- **Diccionario folclórico argentino** (1981) – COLUCCIO Félix
- **Enseñanza de guitarra** (1976) – PINTOS Arnoldo
- **Música Tradicional Argentina** (2000) – PÉRGAMO Ana de – GOYENA Héctor – BRUSA Ana de – KIGUEL Delia de – REY María
- **Ritmos folclóricos argentinos** (Recopilación – 1993) – JAUREGUIBERRY Esteban
- **Sonetos** (2007) – ALFARO Juan Manuel – FEDERIK Julio
- **Participación inteligente** (2016) – BERTONA Fernando

Se terminó de imprimir en
Imprenta Corintios 13
(Luis Agote 2028 - 5010 Córdoba)
juanoteroeba@gmail.com
en Octubre de 2020