

que se transforman y se recrean del conflicto a la solución, historias fáciles de recordar.

He aquí la importancia de la narración, de la poesía y su asociación con la música y la danza. He aquí la demostración de la capacidad de evocación de valores culturales, partiendo de imágenes míticas que hablan de guerra, desastres, amor, regocijo, coraje y muchos otros temas, asociados con la actividad comunitaria, con la emoción y el placer que provoca la narración a través de su propio contenido poético y musical, que a su vez se transforma nuevamente en canto y danza.

The Poem in the Story: Music, Poetry, and Narrative es un trabajo poco convencional y un audaz esfuerzo por explicar lo que es el “centro metafórico” o “centro lírico” metafórico que se encuentra en un relato. El trabajo incluye notas de campo, vivencias diarias, fotografías y textos de las narraciones y los poemas. Todo ello guía al lector hacia una nueva forma de ver y hasta de experimentar el significado de las narraciones.

Scheub, investigador y profesor de Humanidades en el Departamento de Lenguas Africanas y Literatura de la Universidad de Wisconsin-Madison y autor de libros como *Story, The Tongue Is Fire: South African Storytellers and Apartheid*, y editor de *The World and the Word*, ha ganado mucho prestigio con sus investigaciones, porque ha logrado exponer y documentar el impulso estético de la tradición de los narradores. Su punto de vista, enfocado básicamente en la organización del “centro lírico”, le permite mostrar por qué una buena narración es una buena narración, ya sea que se presente como tradición oral ya que se encuentre en la literatura escrita.

SUSANA GARDUÑO OROPEZA
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Carlos Nogueira, ed. *Cancioneiro popular de Baião*, I. *Bayam* (Baião: Cooperativa cultural de Baião-Fonte do Mel), núms. 4 y 5, 1996; II. *Bayam*, núms. 7-10, 2002; 191 y 476 pp.

En Baião, municipio perteneciente al distrito portugués de Porto, la lírica popular es un hecho cotidiano, está en boca de todos. Se podría decir

que los baionenses cantan y recitan versos bajo cualquier pretexto: en las labores del campo, en los ritos religiosos, en los bailes, al arrullar a los niños, para elogiar a la amada, para criticar al adversario, o bien, únicamente por diversión y mero pasatiempo. Esta es, al menos, la impresión que me ha quedado después de leer el *Cancioneiro*. La revista *Bayam* hizo una edición especial para que esta obra saliera en dos volúmenes: el primero impreso en 1996 y el segundo, en 2002. En total, se presentan 3,641 canciones, cantidad nada despreciable, de gran diversidad y riqueza poética, que ampliará los horizontes de la lírica popular portuguesa.

Según explica Nogueira en la Introducción al cancionero, cuando tomó la decisión de trabajar en Baião suponía que mucho podía encontrar ahí. Baião es un municipio integrado por una comunidad campesina, en la cual se le da mucha importancia a la mujer; en especial, para la difusión de las tradiciones regionales. A ello se añade que la mayor parte de la población es analfabeta, por lo cual su cultura es predominantemente oral. Por los factores anteriores, la comunidad baionense puede caracterizarse como arcaizante, conservadora, de profundas raíces populares y, como queda demostrado en el cancionero, con una gran riqueza lírica.

El *Cancioneiro popular de Baião* refleja la entrega y la pasión de quien lo hizo. Para conocer el contexto en que se cantan las canciones, Carlos Nogueira participó en las fiestas y romerías de aquella región, lo mismo que en las actividades agrícolas. Conversó muchísimo con los baionenses, a los que supo convencer de la importancia de las canciones que entonaban. Una vez que sembró la semilla, un informante lo llevó a otro y este a otro, en una larga cadena que parecía no concluir, y aun por los caminos hubo quien le recitara algunos versos. La recopilación fue para él muy gratificante, “com resultados francamente encorajadores”, pues tan sólo su tía Cândida le recitó 100 *quadras* (cuaretas octosílabas), muchísimos romances, proverbios y “respuestas prontas”, además de haberle contado varias leyendas. Fueron tantos los relatos que encontró, que ahora está trabajando en un libro en el cual dará a conocer la narrativa tradicional de Baião.

Aquí es oportuno señalar que, en su recolección de textos, a Carlos Nogueira le favoreció haber nacido en Vila Nova de Gaia, un municipio

porteño cercano a Baião. Es decir, conocía la zona donde trabajó, incluso a algunos de sus habitantes, aspecto que, por cierto, nos hace reflexionar a los interesados en las tradiciones populares que en lugares cercanos a nosotros, en nuestras propias comunidades, puede existir una gran riqueza cultural que está por descubrirse. Además, la pertenencia a una región determinada, ayuda al investigador a encontrar fácilmente las fuentes de información.

Por lo que respecta al *Cancioneiro popular de Baião*, la mayor parte de los materiales se han clasificado temáticamente (cantigas de usos y costumbres, histórico-políticas, religiosas, de trabajo, etc.), y algunos, de acuerdo a los géneros tradicionales de la lírica portuguesa (*subtilezas, pasquins, respostas prontas*). La clasificación da forma al cancionero, dividiéndolo en capítulos, los cuales, a su vez, se vuelven a dividir en subtemas. Por ejemplo, el capítulo VII, de las Cantigas religiosas, comprende los subapartados de A lo divino, Virgen María, Jesucristo y Cantigas religioso-amorosas; las Cantigas satíricas del capítulo XVII se distribuyeron en: Clases sociales, Contra las mujeres y Contra los hombres. Cuando las canciones no encajaron en algún tema, se incluyeron en un apartado llamado Generalidades.

La clasificación de la lírica baionense realizada por Nogueira es muy exhaustiva. Para dar una idea de la acuciosidad con que la ha hecho, es ilustrativa la siguiente división de las Cantigas religioso-profanas:

1. Santos (São Bartolomeu, São Gonçalo de Amarante, São João Baptista, São João, São Miguel de Lobrigos, Os três santos populares).
2. Invocações da Virgem Maria (Nossa Senhora, Santa Leocádia, Santa Marinha, Santa Quitéria, Senhora da Conceição, Senhora da Graça, Senhora da Granja, Senhora da Guia, Senhora da Lapa, Senhora de Livração, Senhora da Piedade, Senhora da Póvoa, Senhora da Saúde, Senhora da Serra, Senhora das Boas-Novas, Senhora das Dores, Senhora das Necessidades, Senhora de Vilarinhos, Senhora do Alívio, Senhora do Almestão, Senhora do Campo, Senhora Loureiro, Senhora do Marão, Senhora do Martírio, Senhora do Martírio/ Senhora da Livração, Senhora do Sameiro/ Senhora da Boa-Hora, Senhora dos Aflitos, Senhora dos Milagres, Senhora dos Navegantes, Senhora dos Remédios).

3. Invocações de Jesus Cristo (Senhor da Pedra, Senhor do Calvário).
4. Janeiras.
5. Cantigas dos Reis (Início dos Reis, Fim dos Reis, Vivas).
6. Poemas dos Cortejos do Menino Jesus.

Los estudiosos de la lírica popular portuguesa encontrarán mucha tela de donde cortar en el *Cancioneiro popular de Baião*. Llama la atención no sólo la gran cantidad de cantigas de tipo religioso, reflejo de la importancia que tiene la religión para los baionenses, sino también las canciones alegres y festivas, tanto o más abundantes que aquéllas. Asimismo, hay muchas cantigas toponímicas, que hacen referencia a cincuenta y cuatro lugares distintos, entre pueblos, ciudades, provincias y países; muchos cantos dedicados a la naturaleza: al sol, las estrellas, las flores, el mar, los árboles, frutos, legumbres y cereales, así como a los pájaros y a los grillos.

Creo, además, que sin ser un lector especializado, se puede pasar un rato agradable leyendo las cantigas, como ésta de carnaval:

A comadre riquiti
e o compadre riquitó:
a comadre deu um peido
e o compadre mama-o só.
(II, 120)

(La comadre riquiti
y el compadre riquitó:
la comadre echóse un pedo
y él solito lo mamó).

O como las jocosas:

Amigos de casa alheia,
que tentais a porta abrir,
voltai daqui a hora e meia,
quando eu estiver a dormir.
(II, 133)

(Amigos de casa ajena,
que intentáis la puerta abrir,
volved dentro de hora y media,
cuando me vaya a dormir).

O bien, las canciones que se cantan el primero de abril:

Este dia 1 de abril,
 ¡oh, que gosto me veio a dar!,
 proporcionar-me a alegria,
 de te poder enganar.
 (II, 171)

(Este primero de abril,
 ¡qué gusto me voy a dar!,
 pues me dará la alegría
 de poderte engañar).

Dentro del espíritu humorístico, no podían faltar en la lírica baionense las cantigas escatológicas:

Fui a cagar ò cemitério
 numa noite de orvalho;
 levanta-o-se um morto e disse:
 —Vai a cagar ò caralho.
 (II, 185)

(Fui a cagar al cementerio
 una noche de rocío;
 levantóse un muerto y dijo:
 —Vete a cagar al carajo).

También hay cantigas satíricas, por ejemplo, para criticar ciertos oficios:

Alfaiates, sapateiros,
 todos são homens honrados:
 alfaites são doutores,
 sapateiros advogados.
 (II, 177)

(Los sastres, los zapateros,
 todos son hombres honrados,
 pues los sastres son doctores,
 zapateros, abogados).

O en contra de los hombres:

Os homens são uns fingidos,
 são como o pinheiro bravo;
 em solteiros são uns anjos,
 casados são o diabo.
 (II, 181)

(Los hombres son engañosos,
 parécense al pino bravo;
 solteros son unos ángeles,
 y casados son el diablo).

Y de las mujeres:

A la mulher e à galinha
 è um bicho interesseiro:
 la galinha pelo milho,
 la mulher pelo dinheiro.
 (vol. II, 179)

(La mujer y la gallina
 son un bicho interesado:
 la gallina, por el mijo,
 la mujer, por los centavos).

Algunos cantos se asocian a la danza, como *Las modas*, una de las canciones bailadas más antiguas y tradicionales del pueblo portugués:

À cadeia rigorosa, fui no jardim passear; encostei-me a uma rosa, enleei-me a um botão, anda cá pròs meus braços, amor do meu coração.	(En cadena rigurosa, me fui al jardín a pasear; arriméme a una rosa y liguéme a un botón. Véngase acá, a mis brazos, amor de mi corazón.)
---	--

(II, 191)

Típicas de la región de Baião son las *respostas prontas*, género lírico que Nogueira define como frases hechas, ya establecidas, que permiten respuestas rápidas, ingeniosas y humorísticas. He aquí dos ejemplos:

— Conheces o Ana?	(— ¿Conoces a Ana?
— Qual?	— ¿Cuál?
— Aquela que te levou prà cama	— Aquella que te llevó a la cama).
— Arre burro, cavaleiro.	(—Arre burro, caballero.
— Cada ponto, cada peido.	— Cada punto, cada pedo).

(II, 336)

Si bien dominan los materiales de la tradición oral, el cancionero incluye algunas cantigas impresas. Nogueira explica muy atinadamente por qué las incluyó: entre lo oral y lo escrito constantemente ha habido —y hay— relaciones y confluencias; la tradición oral puede convivir sin problemas con la escritura. Tal es el caso de las *Cortejos do menino Jesus*, que la comunidad baionense aprecia mucho y que, probablemente por esta causa, se han fijado por escrito; esto no ha impedido que se sigan cantando en las fiestas navideñas; por el contrario, ha hecho que se difundan más.

El *Cancioneiro popular de Baião* cuenta con una extensa bibliografía y un índice de informantes y lugares. En cada uno de los dos volúmenes hay una introducción con datos útiles para la lectura de la lírica de Baião.

En el primero, Nogueira hace un recuento de las características de la lírica popular portuguesa y en el segundo señala el contexto en que fueron recogidos los textos. En un intento por no dissociar la poesía de la música, al final del segundo volumen aparece un apartado con notaciones musicales que dan a conocer, en términos generales, cómo se canta la lírica baionense. En fin, por todo lo anterior, no dudo en afirmar que este cancionero es el resultado de un trabajo profundo y serio, que viene a sumarse al patrimonio cultural portugués.

Carlos Nogueira es profesor de Literatura oral tradicional y de Literatura portuguesa e investigador del Centro de tradiciones populares portuguesas Prof. Manuel Viegas Guerreiro, en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. En esta revista (año II, número 1) hemos publicado una reseña de José Manuel Pedrosa sobre su libro *Literatura oral em verso: a poesia em Baião*, y en el año III, núm. 1 ha salido un artículo de Nogueira sobre las *papeladas*. Se trata seguramente de una persona muy generosa, pues pone a disposición de los interesados en la lírica de Baião los materiales, grabados y filmados, que ha reunido a lo largo de varios años. Bienvenidos sean este tipo de investigadores, lo mismo que ediciones críticas de la lírica popular como el *Cancioneiro popular de Baião*.

ARACELI CAMPOS MORENO
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM