

SANTIAGO FUENTES, Omar: *La Décima del Encanto. Una tradición viva en el siglo XXI. Pasado, presente y futuro, desde la perspectiva del trovador.*

Puerto Rico: Autoedición • Año: 2022, primera edición • Año: 2023, segunda edición • ISBN: 979-8-218-02046-0

Publicado bajo licencia CC BY-SA

UN TRATADO DE LA HISTORIA Y CONVENCIONES DE LA POESÍA ORAL IMPROVISADA DESDE PUERTO RICO PARA TODO EL HISPANISMO. OMAR SANTIAGO FUENTES Y LA DÉCIMA DEL ENCANTO

El repentismo está de enhorabuena de unos años para esta parte. Eso es evidente por la cantidad de publicaciones al uso que, en este campo, está viéndose últimamente por lo que se abre y amplía un hermoso espectro de aplicaciones en torno a las competencias que desarrolla este arte tradicional-oral. Existe una conciencia colectiva desde hace un tiempo en toda la extensión del hispanismo acorde con el valor de lo intangible a través de la oralidad como vestigio inmaterial y su literatura como bien preservado por la escritura: bien a través de la expresión literaria de tradición oral que, de generación en generación, es transmitida, fosilizada y adaptada a la circunstancia que le toca vivir en el espacio diacrónico y sincrónico; o bien a través de un proceso constructivo, coagulador de ideas, que se fundamenta en la comunicación a través de patrones poéticos clásicos de arte menor, con el octosílabo como extensión silábica genérica común a todos los países de habla hispana, o latinoamericana si queremos agrandar más el espacio cultural, y que recibe muchos nombres, aunque el vocablo más común y que a su vez sirve de conexión interterritorial es Repentismo o también Improvisación.

En el caso del repentismo, y a diferencia de la literatura de tradición oral cuya fuente es la memoria popular con el reinado productivo del anonimato, la figura del repentista o improvisador-hacedor de versos es tan importante como la literatura oral improvisada «de repente», al instante, según los diferentes contextos dialógicos expresivos a los que esté el trovador sometido. Ese repentista ha tenido muchas caras y nombres a lo largo y ancho del espacio y del tiempo, incluso hoy en día, pero el referente o nominativo adquirido sea cual fuere, tiene que ver con la disciplina en la que se enmarca, el tipo de verso e incluso la música, configurando un maravilloso mundo asociativo de nominativos determinado por la acción de repentizar, la improvisación de versos, acorde a unas músicas definidas... siempre hacia un público-oyente diligente.

Todas estas pautas la encontramos aquí, con la obra *La décima del Encanto. Una tradición viva en el siglo XXI. Pasado, presente y futuro de la Décima puertorriqueña desde la perspectiva del trovador* (2023²) de Omar Santiago Fuentes.

Atendiendo a su nutrida contraportada, nos encontramos con un autor que posee el grado de Maestría en Artes con especialidad en Historia-Estudios Puertorriqueños y del Caribe (2016) y grado de Doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Literatura Puertorriqueña y del Caribe (2019), cuya tesis doctoral lleva por título *La décima y la espinela, en la obra de Luis Llorens Torres y Juan Antonio Corretjer Montes*. Omar Santiago Fuentes, además de profesor e investigador de la décima espinela en Puerto Rico, es trovador o improvisador de versos. Desde pequeño se vinculó a la trova isleña dado su interés por la tradición musical folklórica, para luego adentrarse por el mundo de la improvisación en décimas y participar en múltiples concursos, ganando hasta en cuatro ocasiones *El Concurso Nacional de Trovadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña*. Con todo lo mencionado, hemos de añadir que es gestor cultural, fundador y director de *Decimanía* de Puerto Rico, entidad musical que ha aportado muchísimo a la trova y cultura puertorriqueña. Con *Decimanía* ha grabado decenas de trabajos musicales destacando el disco *Mapeyé en las Islas Canarias*, obra con la que optaron a *Los Latin Grammys Awards* en Las Vegas (Nevada, USA), en el año 2016.

Es así que, desde Puerto Rico, el repentista trovador y profesor universitario Santiago Fuentes nos ilustra con una obra necesaria en el ámbito de la literatura, en el marco de la oralidad, en el campo de la tradición por una historiografía, etnografía, antropología y etnología inherentes, subrayando las expresiones que, procedentes de las múltiples expresiones hispanas, rodean y configuran los estamentos identitarios puertorriqueños en su multidisciplinariedad literaria y posibilidades o combinatoria: constructiva, creativa y expresiva.

Prologado por el gran maestro repentista, el trovador puertorriqueño Roberto Silva Gómez, el libro, en la introducción, nos orienta acerca del recorrido propuesto para el lector, curioso o investigador, coagulando así varios pilares estructurales en forma de grandes capítulos en un trayecto que conforma un todo unitario muy bien traído al caso a tenor de sus propuestas temáticas: la historia, el cotejo histórico-etnológico en otras dimensiones territoriales, la literatura, la música y la tradición como forma de expresión.

Retomando de nuevo la introducción de *La Décima del Encanto*, nos dice Santiago Fuentes acerca del repentismo, la improvisación, o como es designado este arte en el sureste español o antiguo reino de Murcia, el Trovo:

«Entendemos que un arte vivo como el que ilustramos debe contar con modelos literarios y tradicionales que permitan visualizar una apreciación no sólo por parte de los cultores, sino también por parte de los receptores y oyentes y en esa dirección este escrito hace una importante contribución. Otra de las mayores riquezas que tiene este libro es que está redactado desde la perspectiva del trovador y aborda temas internos que tradicionalmente son parte de la discusión en el argot trovadoresco».

Con libros que sigan esta línea, situados en la perspectiva del trovero o trovador como bien apostilla la cita del autor, nos encontramos en el mundo del repentismo y la investigación con las tesis doctorales del versador canario Yacpi Bienes Pérez y el trovero murciano Emilio del Carmelo Tomás Loba (este último visualizado en el libro *Introducción a la poesía popular repentizada o Trovo en el sureste español*), así como también el gran tratado del gran maestro repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta: *Teoría de la Improvisación Poética*, y el no menos importante *Trovadores de repente* del antropólogo Alberto del Campo Tejedor (que aunque no ejerza como repentista, durante un tiempo estuvo aprendiendo y practicando el verso repentizado, conociendo su vitalidad «desde dentro»)... y es que aquí, el interés de este libro puertorriqueño radica en que el investigador no solo es historiador del repentismo local y analista de la literatura que conlleva este arte, sino que es también individuo que forma parte de un bien inmateral a través de la improvisación poética y participa de su ser y estar, de su etnografía y antropología, de su devenir y repercusión social... otorgando a esta obra una perspectiva concienzuda y meticulosa, honda y trabajada, basada en el conocimiento desde el prisma interior, como parte de ese tesoro vivo que constituye la figura y el movimiento cultural del trovador: como hemos señalado al comienzo, oficio, santo y seña también del perfil de Omar Santiago Fuentes.

Adentrándonos en *La Décima del Encanto*, atendemos a un primer bloque donde es tratado el asunto del origen de tan afamada estrofa, la décima

espinela, la cual toma el nombre por Vicente Martínez Espinel, aunque ciertamente ya existiera con anterioridad, para de esta forma caminar por sus orígenes y arraigo popular, así como su asentamiento en Puerto Rico, dando final a este recorrido con el poeta que más ha aportado a la décima espinela, Luis Llorens Torres, el Espinel Borincano.

El segundo bloque dirime el recorrido donde lo había dejado la propuesta anterior para mostrar a la décima como la estrofa reina del siglo XX en Puerto Rico, advirtiendo también el cultivo de su forma en la figura de Juan Antonio Corretjer Montes como sucesor del mencionado Luis Llorens, para introducirnos a continuación desde la tierra boricua hacia el mundo iberoamericano. Para ello, *La Décima del Encanto*, en este amplio capítulo cuenta con colaboraciones de repentistas, algunos de ellos también profesores e/o investigadores como en el caso del autor, venidos de todas las vertientes de la cultura iberoamericana: Marta Schwindt, para la payada (el canto del payador o también el contrapunto, competencia o enfrentamiento entre dos o más payadores –o troveros, como se diría en el sureste español–) y espinela argentina; José Silvio Curbelo, para la payada y espinela uruguaya; Juan Carlos Bustamante para el canto a lo poeta en Chile; Diego Ortega Madrid para el Trovo de Cartagena (Murcia, España); Emilio del Carmelo Tomás Loba, para la décima en el sureste español o la región cultural de Murcia (España); Ernesto Da Silva para la tradición de la décima en Venezuela; Luis Paz Esquivel, para el punto cubano y la décima espinela; Guillermo Velázquez Benavides, con la décima en algunas regiones de México; José Augusto Broce, para el canto de mejorana (instrumento panameño) y la décima en Panamá; Ricardo Olea Hernández, donde nos acerca con apuntes puntuales de la décima en Colombia; José Yeray Rodríguez Quintana, la décima en las islas Canarias (España); Luis F. David Alarco Hinostraza, con la décima como canto tradicional en Perú; y, por último, Paulo de Freitas Mendoza, con la décima espinela en Brasil.

En lo referente al tercer bloque, el autor nos conduce por la décima espinela en sus vericuetos literarios para hablarnos de su clasificación, su estructura, la fase de la primera redondilla, la fase del puente que enlaza con la tercera fase de la segunda redondilla, el hilo conductor, la construcción octosilábica, las pautas en lo referente a las reglas métricas y de acentuación con los versos agudos, llanos y esdrújulos, la importancia de los hiatos y diptongos, las licencias poéticas más usadas: la sinalefa, la sinéresis y la diéresis, para adentrarnos por el espacio de la rima, advirtiendo las familias de la rima, las rimas prohibidas, aquellas que son escasas, el uso de diminutivos en la consonancia, las rimas imperfectas o asonantes, los plurales con singulares, la caco-

fonía, las incoherencias y los versos extranjeros, los versos más usados, y, finalmente, las figuras retóricas en la décima: símil, hipérbole, metáfora, imagen, ironía, personificación o anáfora.

Para el cuarto bloque, Omar Santiago Fuentes nos descubre la décima a través del folclore y la multidisciplinariedad de cantores, poetas, trovadores, improvisadores o repentistas, para conocer el denominado *Conjunto Típico* o la relación organológica de una agrupación –lo que en el sureste español tiene su correspondencia con el denominado concepto de Cuadrilla musical o Rondalla–, para centrarnos en la forma musical que ha acompañado a la décima en Puerto Rico, en más de un siglo: el Seis Puertorriqueño. El autor, además, nos muestra variantes de esta melodía acompañante en sus múltiples ramificaciones: desde el Seis Español al Seis Pampero, pasando por el Seis Fajardeño o el Seis Milonguero, así como también la expresión del «*le lo lai*» implícito en estilos como del Seis *Chorrao*, el Seis del Comerío o el Seis *Cantejondo* de Vieques... atendiendo a la conexión que existe entre la variedad armónica musical con la tendencia o intencionalidad del contenido literario, en no pocos casos, expresado por el repentista. También nos dice el autor en este bloque de las disciplinas a las que se enfrenta el creador de versos cuando tiene que establecer una composición: con décimas libres, con un pie forzado o décimas glosadas (o la décima cuarenta y cuatro) o con la costumbre de crear obras poéticas consistente en cuatro estrofas.

Del gran maestro Roberto Silva, prologuista de este libro, recoge el profesor Santiago Pérez la siguiente décima con el pie forzado «*Los gritos de la madera*».

A un árbol el griterío
se le escapa por los tajos
mucho antes de que sus gajos
se estrellen en el vacío.
Ante su tronco el impío
que lo cortó ni se entera;
Y debe ser por sordera,
porque el que un árbol serrucha
es un sordo si no escucha
los gritos de la madera.

Grita el árbol que caído
solloza triste y sediento
llorando el desmembramiento
de cada trozo partido.
Lo sorprende adolorido
su propia luz en la hoguera,

y al arder la carbonera
 por el calor que la enfoga
 suelta un humental que ahoga
los gritos de la madera.

Gritos oye un artesano
 cada vez que ahueca un tronco
 y escucha el quejido ronco
 de la madera en su mano.
 Su soplo creador humano
 la voz del quejido altera,
 cuando el tronco recupera
 algunos signos vitales
 se hacen notas musicales
los gritos de la madera.

En vano gritó el madero
 en donde extendió sus brazos
 recibiendo latigazos
 El Hijo del Carpintero.
 Sus gritos no oyó el Cordero
 que sacrificado era,
 ni el pueblo que gritó muera
 ni los otros que morían,
 solo tres clavos oían
los gritos de la madera.

Para concluir este bloque, el autor descansa en un patrón expresivo como es el del humor para, a continuación, discernir entre la décima escrita frente a la oral improvisada, y a pesar de que existen unas reglas comunes para evitar repeticiones, asonancias... cierto es que la oralidad cuenta con un plus de complejidad al tener que amoldarse el poeta repentista al ritmo musical, y por lo tanto al compás, haciendo frente a la espontaneidad, al turno de espera, respetando por descontado la consonancia evitando la asonancia, la repetición de rimas en una misma estrofa, versos trillados... inmerso siempre en la situación que le toque vivir en el momento de expresión, de ahí la importancia del carisma ante el público y la retórica del trovador.

Además del comportamiento histórico y social de la décima, el autor nos describe al final de este bloque el método de construcción de la estrofa, con su lógica interna a través de cuatro hilos de construcción como buen conocedor de la misma, como ya hiciera el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta con la obra *El Método Pimienta*, o los españoles murcianos Iván López Navarro y Pablo Díaz Moreno con el *Manual del Buen Trovero*.

El quinto bloque está dedicado al mundo del hexasílabo, una realidad literaria y social en plenitud en Puerto Rico, tal y como lo demuestran manifestaciones tan importantes como el Aguinaldo puertorriqueño, la expresión musical de la Navidad, al igual que en España, aunque aquí en el territorio boricua con otra forma de expresión musical y estrófica respecto a la Península Ibérica. Lo curioso es que el hexasílabo es utilizado con la forma u ordenación de la décima, adquiriendo el nombre de decimilla, con todas las posibilidades constructivas: decimillas glosadas y decimillas de pie forzado antes señaladas para la décima octosilábica. Citamos decimillas con el pie «*Felicitaciones*» recogidas para este libro (p. 422), procedentes del poemario *Mil cien versos y un poema*, del propio Omar Santiago Fuentes:

Cuando el año nuevo
renueva sus días
yo las metas más
también las renuevo.
Las penas que llevo
las hago canciones,
y por los balcones
regalo cantíos
dándole a los míos
Felicitaciones.

Salgo bien temprano
mis viejos visito
y los felicito
con guitarra en mano.
Para cada hermano
echo bendiciones,
y le doy bombones
a todo el que veo
mientras le deseo
Felicitaciones.

Y en el barrio entero
no queda un amigo
que no esté conmigo
siempre los espero.
Me quito el sombrero
por sus expresiones,
y siento emociones
de la amistad linda
de aquel que me brinda
Felicitaciones.

Llamo al que está afuera
 loco por venir
 y lo hago sentir
 como si estuviera.
 Mi gente ya espera
 comunicaciones,
 y esos corazones
 se sienten acá
 cuando alguien les da
Felicitaciones.

El sexto y último bloque complementa a todo este recorrido, bien nutrido de versos, en su forma y en su contenido, para así culminar un libro repleto de oralidad desde el marco de la investigación en el plano de la historia, de la literatura y la música. Es así que tres ensayos más dan cuenta de un libro imprescindible en su totalidad: la décima espinela en Cuba y Puerto Rico y sus interrelaciones, la décima espinela en la obra de Sor Juan Inés de la Cruz, y la figura de don Cándido Silva Parrilla con aportaciones traídas al papel de su memoria sobre la historia del repentismo local con importantes descripciones que ayudan a visionar un pasado no tan lejano.

Como es normal, el corpus bibliográfico justifica trabajo tan proceloso al que se le suma, a modo de *addenda*, una serie de cuadros temporales que muestran la ubicación sincrónica de las figuras más relevantes de la décima espinela en el mundo hispano peninsular o ibérico, figuras de relevancia en Puerto Rico, así como también otro ciclo historiográfico de la decimilla y el aguinaldo de decimilla en Puerto Rico, para terminar con otro cuadro temporal sobre las publicaciones relacionadas con la tradición de la décima en el terreno boricua.

¿Qué nos queda de todo este paseo formativo? Un libro de vital relevancia en el hispanismo oral, literario y repentista, que nos dice de la palabra viva, heredada de una tradición escrita y de una tradición ritual, social y dinámica, como también nos dice de una estrofa, la décima, no solo sobreviviente en el siglo XXI sino fortalecida en Puerto Rico en su dimensión del octosílabo y del hexasílabo. Así, trasladando los patrones del musicólogo Bruno Nettl, podríamos asumir que este bien patrimonial está interiorizado por el pueblo como un bien que es parte del pueblo, adaptado y adoptado por él sincrónica y diacrónicamente como bien tradicional, donde el sesgo constructivo que origina su esqueleto proporciona una comunicación a través de diversos contenidos capaces de portar valores ideológicos en función a su inserción en ritos acordes a la idiosincrasia comunitaria, donde su estatus de bien colectivo es asumido por un pueblo que ve, escucha, oye, participa, conservando su ser dinámico, y ante todo, que se alza como un bien funcional, constatado por una vitalidad plausible ante una respuesta social.

Puerto Rico porta todo un conglomerado inmaterial del que da buena cuenta esta obra. Congratulándonos por el trabajo desarrollado por Santiago Fuentes, obra que habla por sí sola, sabemos que la iluminación que porta esta obra servirá para encauzar opiniones, estudios y propuestas pedagógicas con el fin de que el lector pueda adquirir o ampliar conocimientos. De esta forma, queremos acabar de una forma bimembre: primero con unas líneas del prologuista, Roberto Silva Gómez, alguien sobresaliente en el mundo del repentismo, un trovador y/o improvisador querido en todo el mundo, del que extraemos este párrafo muy acorde a las palabras de Bruno Nettl:

«No hablamos de escombros, hablamos de una tradición viva, que está disponible, a la mano del investigador y a la vista del pueblo, donde nace y se manifiesta. Que tiene en su jardín capullos nuevos y flores abiertas. Que se acompañan con hermosos acordes [...]».

Y en segundo término y no menos importante, todo lo contrario, con el autor Omar Santiago Fuentes, profesor, poeta, ensayista y, al fin y al cabo, comunicador de la palabra a través de la palabra en sus diferentes estadios y expresiones: el prisma más culto y el más popular y/o tradicional, para lo cual escogemos una décima procedente de una glosa partiendo de una redondilla cuyo verso forzado es «El sol en el horizonte» (p. 340), publicada en su poemario *Mil cien versos y un poema*, y que incluye en este compendio.

Ya la noche silenciosa
quiere desaparecer
y otro nuevo amanecer
sobre las cañas se posa.
El árbol de pomarrosa
le abre un espacio al sinsonte
y para que el campo afronte
el tibio de la mañana
levanta una resolana
el sol en el horizonte.

Pues bien, sabiendo que este libro ha llegado, llega y seguirá llegando a lugares distantes del hispanismo... dejemos que *La Décima del Encanto* proponga un horizonte, un sol y una mañana fresca, más allá, a través del tiempo.

Emilio del Carmelo Tomás Loba
Universidad de Murcia
Sociedad Murciana de Antropología

REFERENCIAS

- Bienes Pérez, Y. (2022). *Estudio, diacrónico, inmersivo y comparado del arte de los versadores canarios: Rama atlántica del repentismo panhispánico*. Tesis doctoral dirigida por Francisco Checa y Olmos. Universidad de Almería.
- Del Campo Tejedor, A. (2006). *Trovadores de repente. Una etnografía de la tradición burlesca en los improvisadores de La Alpujarra*. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril, Diputación Provincial de Salamanca.
- Díaz-Pimienta, A. (2014³). *Teoría de la Improvisación Poética*. Prólogo de M. Trapero. Almería: Scripta Manent Ediciones.
- Díaz-Pimienta, A. (2019). *Método Pimienta para la enseñanza de la improvisación poética*. Almería: Scripta Manent Ediciones.
- López Navarro, I., y Díaz Moreno, P. (2010¹, 2013² edición corregida y aumentada). *Manual del Buen Trovero*. Murcia: Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz (Murcia).
- Nettl, B. (1985). *Música Folklórica y tradicional de los continentes occidentales*. Madrid: Alianza.
- Santiago Fuentes, O. (2007). *En diez tiempos*. Puerto Rico: Omar Santiago. CD.
- Santiago Fuentes, O. (2013). *Mil cien versos y un poema*. Quebradillas: Decimanía de Puerto Rico.
- Santiago Fuentes, O. (2014). *Tradición del Alma junto a Edwin Colón Zayas y su Taller Campesino*. Puerto Rico: Omar Santiago. CD.
- Santiago Fuentes, O. (2015). *Mi Navidad*. Puerto Rico: Omar Santiago. CD.
- Santiago Fuentes, O. (2023²). *La décima del Encanto. Una tradición viva en el siglo XXI. Pasado, presente y futuro de la Décima puertorriqueña desde la perspectiva del trovador*. Medellín: autoedición.
- Tomás Loba, E. del C. (2016). *El Trovo murciano. Historia y antigüedad del verso repentizado: propuesta didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria*. Tesis doctoral dirigida por María Dolores Adsuar Fernández. Universidad de Murcia.
- Tomás Loba, E. del C. (2018). *Introducción a la poesía popular repentizada o Trovo en el sureste español. Historia y antigüedad del verso improvisado en la Región de Murcia y sus tierras aleñañas*. Murcia: Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz (Murcia).