

CONSIDERACIONES SOBRE EL TERCER CONCURSO DE CANTO EN DÉCIMAS A LO DIVINO Y HUMANO
**HONORIO QUILA BALLESTEROS, PREMIO NACIONAL DE
 POESIA POPULAR**

por el Prof. JUAN URIBE ECHEVARRÍA

*"Dios del Cielo a mí me ha dado,
 dijo la loica en su anhelo,
 un vestido de tres vuelos
 y un delantal colorado".*

Los Departamentos de Extensión Universitaria y Acción Social de la Universidad de Chile, con auspicios de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto realizaron el 12, 13 y 14 de septiembre pasado, en el Gimnasio Municipal de dicha ciudad, el Tercer Concurso Nacional de Canto en Décimas a lo Divino y Humano. Los dos primeros certámenes, organizados también por la Universidad de Chile, se celebraron en San Fernando (1964) y en Curicó (1966) con el mismo propósito de difundir y vitalizar la más noble y antigua expresión del folklore poético chileno.

La glosa, que en Chile llaman simplemente *verso*, es una composición que consta de cuatro décimas glosadas de una cuarteta, más una quinta décima de despedida.

Esta difícil combinación estrófica descendiente de la Poesía de Arte Mayor fue cultivada, entre otros, por Vicente Espinel, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Luis de Góngora y Alonso de Ercilla y Zúñiga. Pasó a América y fue uno de los metros preferidos en las justas poéticas, celebraciones académicas y universitarias y onomásticos de personajes importantes, durante la Colonia. La glosa acompañó también el nacimiento y desarrollo de las repúblicas hispanoamericanas, y de cortesana, universitaria y galante, se hizo satírica, política y rebelde.

El pueblo, que ama lo complicado y difícil, adoptó la glosa y desde mediados del siglo pasado hasta el primer tercio del presente, los "poetas de poncho", cantaron en las fondas y parrales e imprimieron hojas y folletos "a lo divino" y sobre todo "a lo humano" haciendo periodismo popular en décimas. *A lo divino* verseaban por la Biblia; *a lo humano*, principalmente por accidentes, catástrofes, fusilamientos, elecciones políticas, bandidos y salteos. Cada hoja contenía 5 o 6 *versos*, con o sin despedida, en total unas 20 o 25 décimas. Entre los grandes poetas, guitarroneros y cantores del siglo pasado y comienzos del actual debemos recordar entre otros muchos, al glorioso Bernardino Guajardo al "Homero del Canto a lo Poeta", a Daniel Meneses, Rosa Araneda, Nicasio García, José Hipólito Casas Cordero, Liborio Salgado, Rómulo Larrañaga, Liborio Salgado, el ciego Juan Bautista Peralta, Patricio Miranda Venegas y también algunos poetas cultos aficionados a la décima popular, como Juan Rafael Allende y Carlos Pezoa Véliz.

El auge de los tabloides "Noticias Gráficas", "Clarín", "Noticias de Última Hora", etc.) y de algunas revistas (como "Vea") decretó la ruina de los poetas populares que vendían hojas rimadas en los mercados, estaciones y carros de tercera clase de los ferrocarriles.

A pesar de todo, el canto en décimas "a lo poeta" no ha muerto, aunque se ha reducido a los "velorios de angelitos" y a las novelas cantadas a la Cruz de Mayo, la Virgen del Carmen o del Tránsito; a San Antonio, San Francisco, etc. Se mantiene vivo, sin muestras de decadencia definitiva, en las haciendas, fundos, minas y villorrios desde el Norte Chico hasta Chiloé, inclusive. El "verso" y el cantor abundan más en las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Colchagua y Talca.

El agro melipillano es zona privilegiada para el canto en décimas. En Popeta, Codigua, Culiprán, Mandinga, San Pedro, Las Arañas, Corneche, La Manga, Los Quillayes, Alhué y sobre todo en *Loica* se mantiene el entusiasmo por el canto a lo humano y lo divino.

Este año de 1969, fue elegido Puente Alto para el concurso de cantos y poetas populares tradicionales por ser la única zona de Chile donde se cultiva el canto en guitarrón, notable instrumento musical de 25 cuerdas, variante del archilaudón en que cantaban los juglares y trovadores ibéricos.

Tres modalidades, tres escuelas de canto tradicional se enfrentaron ante un público regocijado y un tanto sorprendido: los guitarroneros de Puente Alto, representados por Isaías Angulo, Santos Rubio, Manuel Saavedra, Joaquín Cantillana, Hermógenes Escobar y Arturo Vera. El estilo más puro y clásico de los cantores y poetas de Aculeo fue defendido por Manuel Gallardo, Ricardo Gárate, Augusto Cornejo y Segundo Núñez. El *verso* original y desafiador de los poetas de Loica y los Quillayes se hizo presente, con variedad de melodías y "toquios" en las guitarras y voces de Honorio Quila, Miguel Ángel Galleguillos y el joven Rodemil Jerez. Colchagua, riñón de Chile, envió a Luis Muñoz Venegas, poeta místico de categoría indiscutible.

Sorteados los temas, cantaron "a lo divino" por *La creación del mundo, Noé y el Diluvio Universal, El Templo de Salomón, Las Siete Plagas de Egipto, La Cena del Rey Baltazar, Jesús y la Saramaritana y El Juicio Final*. "A lo humano", por *Presentación y Desafío al Cantor, Brindis, La Remolienda de los Pájaros, Canto a Puente Alto, Las Fiestas Patrias y*

Ponderaciones por matrimonios bufos, comidas, insectos y frutas descomunales.

En verso original los poetas compitieron por *El Viaje a la Luna*, *Canto a Chile*, *La Reforma Agraria*, *Los Héroes de La Araucana* y *Los 65 años de Pablo Neruda*.

El prolongado torneo de quince horas de canto fue amenizado, en los intervalos, por los conjuntos "Millahue" y "Arte y Cultura de Pirque", especializados en Canciones y Danzas de Chiloé, y también por el notable centro de cuequeros tradicionales, "Los Centrinós", que dirige don Luis Téllez. Doña Berta y doña Celia Indo, de Curacaví, se lucieron cantando tonadas, parabienes y esquinazos antiguos.

Todos los participantes recibieron un diploma conmemorativo y premios otorgados por las Rectorías de la Universidad de Chile y la Universidad Católica; el Alcalde de Puente Alto; los Departamentos de Extensión y Acción Social de la Universidad de Chile; la Sociedad de Sociología y la Sociedad de Entomología de Chile; el pintor Orlando Mingo; la Editorial Universitaria y la Editorial Zig-Zag; el Boletín de la Universidad de Chile, y diversos comercios e industrias de Santiago y Puente Alto.

Después de algunas deliberaciones, el Premio de Honor lo obtuvo Don Honorio Quila Ballesteros, brillante cantor y poeta popular de Loica. Este premio al trovador más completo y variado del certamen, consistió en un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires, con presentaciones en la televisión argentina y fue concedido por Apsa (Aerolíneas Peruanas).

Loica, pueblo con nombre de pájaro, corre entre cerros, a 45 kilómetros al surponiente de Melipilla. "Loica Arriba", "Loica Abajo" y "Loica al Medio", con "Nihue", "Corneche" y "La Manga", forman un caserío desparramado que limita al sur con la hacienda "Los Quillayes"; al poniente con "Quelentaro"; al norte con "San Pedro"; al oriente con los fundos "El Peumo" y "Las Arañas".

El largo camino, de oriente a poniente, que comunica a las tres *Loicas* está circundado por lomas trigueras, grises y amarillas. Paisaje seco, de rulo. En las llanadas domina el espino y humean los hornos para hacer carbón. Hay pequeños viñedos y frutillares que matizan con sus manchas oscuras, los campos cubiertos de rubia manzanilla. Los habitantes son pequeños propietarios que se dedican al trigo, al talaje, al espino... y a la *décima*, a lo divino y humano. En pocos lugares del Valle Central hay una floración de cantores y poetas populares. Se cuentan por docenas los aficionados al canto antiguo que deben esperar largos turnos para lucirse en las novenas y "velorios de angelitos". Los loiquinos se saludan y refranean verso; *versos* burlescos de intención desafiadora y punzantes como sus espinos. La mitología local nos habla de los grandes poetas y cantores de hace treinta o más años: Honorio Quila Catalán, Angel Custodio Herrera, Roberto Moya, el poeta-profesor Maximiliano Jerez; todos de Loica Arriba. Mauricio López de *Longovilo*; Miguel Guzmán de *El Peumo*; etc. Entre los actuales disputan la palma además de Honorio Quila Ballesteros, Miguel Angel Galleguillos, el satirico Atalicio

Aguilar, la joven estrella de "Los Quillayes", Rodemil Jerez; Domingo Pontigo de "Palqui" y Carlos Marambio de "Los Encañado".

Quila es un hombre de color viva, corpulento y fuerte. De temperamento alegre, socarrón, y risueño; él se basta para animar cualquier fiesta. Además de poeta, payador y cantor, don Honorio cuenta chascarros, sucedidos y va improvisando cuartetos y décimas sobre todo lo que se presenta a su vista.

Solicitado por los fundos y haciendas de la región para cantar en novenas y velorios, recorre a caballo y en "micro" sus dominios poéticos.

*Yo salí de Loica Arriba,
en una micro embarcado,
pasé Patagüilla y Prado
y el Chacaray, en seguida.*

Las Arañas, más arriba
que deslinda con *El Peumo*,
también el pueblo de San Pedro
que con *Yancay* es vecino;
el fundo de *Longovilo*
lo atravesamos muy luego.

Codigua y *La Villaseca*
por vecinos ambos vienen,
después siguen *Los Maitenes*,
también el fundo de *Popeta*.
Mandinga que luego enfrenta,
un lindo fundo de riego,
San Manuel está ahí, luego,
y al lado está *Culiprán*;
pasando por *Chocalán*
y *Huilco*, un pequeño pueblo.

En su discurrir gracioso y humorístico, saltando de un punto a otro, Honorio va ensartando versos y recuerdos. Nacido el 25 de agosto de 1917, nuestro poeta da mucha importancia a las virtudes de dicho mes.

—...Agosto es el mes en que cantan los zorros por que andan en leva, en la fiesta de ellos. Es muy bueno para nacer. Los que cumplen en agosto caen en gracia a las mujeres, aunque no hay que darles a ellas mucha confianza.

“A la mujer nunca es bueno
muy regalona tenerla,
porque es muy probable hallarla
enojada y echa veneno.
Darle al día, por lo menos,
un bofetón y un trompón;
mostrarse como Nerón,
mucho más amor nos tiene,
que una mujer se mantiene
con libra y media de amor”.

—A mi me enseñó a tocar y a versear mi padre, Honorio Quila Catalán, que fue Emperador del “canto a lo poeta” en la zona melipillana. Mi padre era acaparador de versos. Nadie sabía más que él. Murió a los 93 años de una rabia y un resfrio. No era rico pero nunca fue pobre. Tenía muchas ovejas en medias con los inquilinos y con todos cantaba... Era muy celebrado como cantor en “Los Cachos Grandes”, una cantina cerca del cruce de Melipilla. Allí y también en las picanterías de “Los Rulos”, en María Pinto, se reunían los taitas del verso, los costinos más afamados... Se apostaba plata entre los cantores:

“Si sois de los cachos tiesos
y te encuentras muy seguro,
cantemos unos mil pesos
hasta quedar en lo puro”.

—...Sabía mi padre muchos versos prohibidos y escondidos por la guerra del 79, y también por brujería.

“Hizo pacto con el diablo
en Catemu, un caballero,
por cien millones de pesos
se trató con José Arnero

“Este fue un arrendatario
de la hacienda de “La Palma”
que al demonio ofreció el alma
para ser gran millonario.
En “La Palma” de Rosario
sucedió como les hablo,
por tener plata me enjaulo,
decía el avaricioso,
para ser más poderoso
hizo pacto con el diablo.

Ocho mil peso pagó
pa' librarse de aquel yerro,
y en las alturas de un cerro
un valiente lo veló.
El rico se libertó
por un héroe minero,
perdió el diablo majadero
más sanguinario que el tigre;
por milagro quedó libre
en Catemu, un caballero”.

—...Yo aprendí a leer en la Biblia y en las libretas de *versos* de mi padre. También estudié un tiempo con el maestro Amador Rodríguez Errázuriz, más conocido como “Huesos Viejos”... A los seis años ya molestaba en la guitarra... La primera vez que canté fue en Loica en una novena de San Antonio, un 13 de junio, en la casa de don Pedro Alarcón... A los once años ya cantaba en las novenas de la Virgen del Carmen, y a los 13 comencé a componer. Mi primer verso fué por la vieja cuarteta de los instrumentos de “La Pasión”.

“Macho, martillo y tenaza,
y hacha pa' labrar la cruz,
cordel pa' atar a Jesús,
escalera espá y lanza”.

—...Desde los 15 años me dediqué de firme al *poetismo*... Le diré que en el campo, es mejor ser poeta que *taure* (tahur)... Para el cantor, en la mesa, la mejor presa; en la cama, la mejor dama.

Honorio compone indistintamente por temas religiosos o profanos. Enraizado en el paisaje melipillano, su estro sobresale en el *verso* a lo humano, cantando por la flora y sobre todo por los pájaritos de su rincón natal. Como su compadre y competidor don Miguel Ángel Galleguillos, Quila es un notable poeta pajaritero.

Verso por los pájaros

5

1

En una gran reunión
que tuvo el cóndor chileno
muchos pájaros vinieron
a observarle su opinión.
Todos con mucha atención
le aplaudieron lo que habló,
bien claro les explicó
que Chile es *pa'* todo pájaro;
pa' que gobierne el espacio
Dios al cóndor, coronó.

2

L'aguila es muy poderosa
para cazar las perdices,
y arrancan las codornices
porque saben que es golosa.
El pájaro grande goza
porque tiene harto poder,
el chico qué puede hacer
sin tener capacidad,
mejor vuelan en *bandás*
pa' poderse defender.

3

Mucho reclama el pitio
cuando ve un ave rapiña,
se ocultan las golondrinas
del chuncho que es tan temido.
En los montes *escondío*
diariamente lo verán;
el cachudo y el chercán;
se toman muy bien las bases
todo pájaro *rapace*
anda detrás del zorzal.

4

Con razón protesta el trile,
el queltehue y el pequén,
y les contesta el pidén
con hambre no hay quien no estriple.
Los pájaros *volátiles*
tienen muy buena opinión;
para todos sale el sol,
dicen y alaban a Dios;
el cóndor les advirtió:
cuidado con el halcón.

Por fin, en la despedida,
el gavián es ligero,
también es ave rapiña
según dice el carpintero.
Sufre mucho el zorzal mero
porque es pájaro arruinado;
su vida es pasar parado,
se ve que poco se mueve;
los que la *pagan a nueve**
el jote con el *guairao*.

*Pagar a nueve. Pagar caro.

No sólo humaniza a los pájaros, a la manera de los fabulistas de la Edad Media. En su continuo transitar poético entre lo divino y humano en sus *versos* proyecta una visión rural de la gloria. En Puente Alto dió a conocer su "Rodeo en el Cielo".

1

Hay un rodeo en el cielo
celebrado por los santos,
lucen muy lindos chamantos
y buenos mancos corraleros.
Está corriendo San Pedro
con San Juan, el capataz;
le entregó San Nicolás
al ministro, con agrado,
un novillo ajardinado
del asta *caracoleá*.

2

La medialuna es de oro,
en contorno embanderada,
asi mismo iluminada
que resplandece el tesoro.
San Isidro y San Gregorio,
corren sin tener recelo,
a un novillo overo negro
le gritan ¡aquí, va aquí vá!,
y le hicieron la *atajá*
en sus caballos tan buenos.

3

San Lorenzo y San Raimundo,
dos huasos muy bien montados,
y el capataz les ha dado
requete lobo un toruno.
Los caballos son seguros
pa' atajar en la bandera;

el tintin de las espuelas
suenan como campanillas;
los santos gritan y avivan:
¡esas son *atajás* buenas!

4

San Lucas y Santo Tomás
corrieron juntos los dos,
y muy loba le salió
una vaca *aclavelá*.
Le hicieron dos *atajás*
y después la devolvieron;
¡viva qué tan bien lo hicieron!
gritaban en las tribunas,
corriendo en la medialuna,
los dos huasos se lucieron.

5

Al fin corrió San Francisco
lo acompañó San Alfredo,
estuvo tan lindo el rodeo
que vino hasta Jesucristo.
Entre coros de angelitos
glorioso bajó del reino,
¡Santo, Santo Dios, diciendo
los ángeles con deseo,
a ver correr al Rodeo
también vino el Padre Eterno.

La fama de Quila tiene sus impugnadores y desafiadores. De vez en cuando, en un velorio o novena cantada aparece un afuerino venido de un fundo o pueblo distante, con el afán de superarlo en versos por sabiduría bíblica o en las proezas y dificultades métricas del contraverso, el canto a dos razones, las redondillas o contrapuntos. Honorio acepta el reto e inicia la competencia lanzando su famoso cartel de desafío.

*Yo soy el mejor autor,
poeta de mucho talento,
pa'tocar el instrumento
tengo fama de cantor.*

Quila Ballesteros Honorio
entra con veintidos letras,
soy el único poeta
que hay en este territorio.
En composición no ignoro,
soy rico improvisador,
sáquenme a otro mejor
en todo lo que han andado;
*pa'*cantar improvisado
yo soy el mejor autor.
Yo no soy cantor, soy poeta
que tengo mucha memoria
para explicar una historia¹
es poco lo que me cuesta.
Para dar una respuesta
la doy en breves momentos;
la introducción y fundamento²
según mi disposición;
en Chile yo soy cantor
poeta de mucho talento.

Con cantores *hey* cantado
que también quieren ser poetas,
a preguntas y respuestas
poca explicación me han dado.
Yo no soy autorizado³
pero soy de harto talento;
con mi buen sentido invento
a lo divino y humano;
también tengo buenas manos
pa'tocar el instrumento.

Hace ya unos cuantos años
que en Chile corre mi fama,
cuando un cantor me llama
pronto ve su desengaño.
Y si nos autorizamos
tiene que ser buen autor;
yo soy buen compositor
al compás de mis *consortes*
en Chile, de Sur a Norte,
tengo fama de cantor.

¹Historia. Referencia al Antiguo Testamento. También suele aplicarse a personajes históricos como Carlo Magno y los Doce Pares de Francia.

²Fundamento o fundado es el tema anunciado en la décima de introducción que el cantor va a glosar en las décimas siguientes.

³Autorizado llaman al poeta erudito, capaz de cantar desafiando por los puntos o temas más difíciles.