MELGAR: UN HITO EN LA DÉCIMA

César A. Huapaya Amado
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Mariano Melgar es un referente básico para los cultores de la décima en el Perú, por lo cual consideraron su fecha de nacimiento como el "Día de la Décima Peruana" y así consta en el Acta correspondiente. Melgar, es el inicio la poesía mestiza en el Perú y notable cultor de la décima; es un patriota, joven, que participa en la rebelión de Mateo Pumacahua y tras la batalla de Umachiri cae prisionero y es fusilado.

Los decimistas peruanos, conmemoraron el bicentenario de su fusilamiento con una significativa actividad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Personaje

Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, cuyos padres fueron Juan de Dios Melgar y Sanabria y Andrea Valdivieso y Gallegos, nació en Arequipa el año 1790; fue bautizado el 12 de agosto y suponemos que nació el 10, puesto que ese día reza San Lorenzo; falleció fusilado, tras la batalla de Umachiri, el 12 de marzo de 1815. A propósito, San Lorenzo nació en 225 en Huesca o Valencia (Hispania); falleció en Roma, martirizado en una parrilla, el 10 de agosto de 258.

Mariano Melgar ingresa a estudiar en el Convento de San Francisco, donde se prepara en Artes y Humanidades. A los 17 años ingresa al Seminario de San Jerónimo. Obtuvo beca para estudiar teología, al mismo tiempo que se le encarga la cátedra de Latinidad y Retórica. Abandona los hábitos y antes de cumplir los 20 años, en 1811, viaja a Lima enviado por sus padres. Escribe Oda a la libertad, ofrecida a José Baquíjano y Carrillo.

Convive con los agricultores en el Valle de Majes y tomará contacto con la lírica quechua y mestiza, con el antiguo harawi que luego él transformará en yaraví y que se considera la primera manifestación poética mestiza. Precursor del romanticismo con acento mestizo. Escribió yaravíes (diez a Silvia); sonetos (a Silvia, la mujer); elegías (cinco dedicadas a su amor por Silvia); fábulas; décimas. Según Jorge Basadre Grohmann:

> *"Sus poesías aparecieron publicadas en una edición completa sólo el año 1878 con prólogo de Francisco García Calderón; familiares suyos habrían destruido, sin embargo, muchas de ellas porque eran versos de amor. Las cartas a Silvia fueron editadas aisladamente en Ayacucho en 1827; constituyen la primera obra aparecida en esa ciudad". Fue su hermana Josefa quien quemó la mayor parte de su producción, a indicación de su confesor que "la consideraba poco edificante, por sensual y escéptica".*

Él, como queda evidente, manifestaba su amor a Silvia; ella, que respondía al nombre de María de los Santos Corrales Salazar, lo rechaza. Durante la rebelión de Pumacahua se alista en las filas revolucionarias; cae prisionero y es fusilado.

Melgar y la décima

Excelente cultor de la décima, especialmente la denominada espinela con versos octosílabos y rima consonante que tiene por fórmula **(abbaaccddc)**; sin embargo, desarrolla otros tipos en cuanto a rima y métrica; también, diversos tratamientos en las décimas de pie forzado y la técnica del punto fijo.

Una de sus décimas sueltas (una estrofa), bajo el título de IMPROVISACIÓN es:

La cristalina corriente
de este caudaloso río,
lleva ya del llanto mío
más aguas que de su fuente.
Llega al mar, y es evidente,
que el mar, con ser tan salado,
lo recibe alborotado
y aun rechazarlo procura,
por no probar la amargura
que mis lágrimas le han dado.

En base a una planta que existe en diversos países, con ligeras variantes como en Chile (Un jardinero de amor / planta una planta y se va / si otro la riega y la goza / de cuál de los dos será), desarrolla o glosa una composición en décimas de pie forzado, donde el décimo verso de cada una de las cuatro estrofas es uno de la planta.

Un jardinero de amor
planta una flor y se va,
si otro viene y la cultiva,
de cuál de los dos será.

Al tribunal de Cupido
se presenta el hortelano
diciendo que ha sido en vano
su trabajo desmedido;
sólo por verlo perdido
le causa mayor dolor
ver separada su flor
ajena en otro poder;
sólo la puede tener
un jardinero de amor

Señor, -dijo el hortelano-
la planta yo la regué
y les aseguraré
que soy quien la he cultivado,
y para mayor agrado
ya la planta hermosa está,
que continuo se le da
regándose con el riego,
así el que fue jardinero
planta una flor y se va
Señor, -dijo el jardinero-
dueño de la flor soy yo;
si otro vino y la regó,
quien cultivó con esmero,
que advierta que fui primero
puse interés en que viva,
sin duda que es preferida
al canasto de mi pecho.
Yo no pierdo mi derecho
si otro viene y la cultiva

Señores, -dijo Cupido-
el que la planta plantó
ya su derecho perdió
por relegado al olvido;
así el otro es preferido
y el derecho se le da;
pero día llegará
que la flor vuelva a su ser,
para entonces conocer
de cuál de los dos será.

Un tratamiento diferente del pie forzado es que cada una de las estrofas de la glosa comienza (tiene como primer verso) uno de la planta; algunos cultores llaman a esta forma de tratamiento "décimas de cabeza obligada".

Contados tengo los días
que no veo al bien de mi alma,
y el corazón no me deja
sufrir ausencia tan larga.

Contados tengo los días
que mi tirana fortuna
hizo eclipsarse la Luna
de todas mis alegrías;
bien sabe que fueron mías,
y como fueron notorias
sólo me dejan memorias
al acordarme de ti,
tan muertas, que para mí
ya se acabaron las glorias.

Que no veo al bien de mi alma
no me tenéis que advertir,
corazón, pues en sentir
no me llevan ni la palma;
con los sentidos en calma,
tan difuntos que no sé
si fue sueño el que soñé
que atrajo tanta alegría,
hallo fue noche aquel día
que venturoso gocé.

El corazón no me deja
ya sosegar un instante,
porque lo que no es su amante
no le agrada ni coteja.
salga a mi labio la queja,
alma, pues tú lo quisiste
y que tan luego rendiste
viendo que en aquesta acción
dura más la exhalación
que la ventura de un triste.

Sufrir ausencia tan larga
es dolor muy excesivo.
yo no sé cómo estoy vivo
con bebida tan amarga,
porque es pesada la carga
cuando, a mitad del querer,
soñar al amanecer
y recordarse burlado,
la dicha de un desdichado
luego se viene a perder.

Un tercer caso es en YARAVÍES IV, donde apreciamos tres particularidades: versos heptasílabos (7 sílabas métricas); rima asonante en los versos pares que nos lleva a caracterizarla en el tipo de décima denominada romanceada porque utiliza la rima del romance que es de fórmula (-a-a-a-a-a); y, técnica del punto fijo, donde todas las estrofas terminan con los mismos versos, dos en este caso.

IV

Vuelve que ya no puedo
vivir sin tus cariños:
vuelve mi palomita
vuelve a tu dulce nido.

Mira que hay cazadores
que con afán maligno
te pondrán en sus redes
mortales atractivos;
y cuando te hayan preso
te darán cruel martirio:
no sea que te cacen,
huye tanto peligro.
Vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

Ninguno ha de quererte
como yo te he querido,
te engañas si pretendes
hallar amor más fino
habrá otros nidos de oro,
pero no como el mío:
por ti vertió mi pecho
sus primeros gemidos.
Vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

Bien sabes que yo siempre
en tu amor embebido,
jamás toqué tus plumas,
ni ajé tu albor divino;
si otro puede tocarlas
y disipar su brillo,
salva tu mejor prenda
ven al seguro asilo.
Vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

¿Por qué, dime, te alejas?
¿Por qué con odio impío
dejas un dueño amante
por buscar precipicios?
¿Así abandonar quieres
tu asiento tan antiguo?
¿Con que así ha de quererte
el corazón herido?
Vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

No pienses que haya entrado
aquí otro pajarillo:
no, palomita mía,
nadie toca este sitio.
Tuyo es mi pecho entero
tuyo es este albedrío;
y por ti sola clamo
con amantes suspiros.
Vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

Yo solo reconozco
tu bello colorido,
y solo sabré darle
su precio merecido.
Yo solo así merezco
gozar de tu cariño;
y tú solo en mí puedes
gozar días tranquilos.
Vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

No seas, pues, tirana;
has las paces conmigo:
ya de llorar cansado
me tiene tu capricho,
no vueles más, no sigas
tus desviados giros,
tus alitas doradas
vuelve a mí que ya expiro.
Vuelve que ya no puedo
vivir sin tus cariños,
vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

DÍA DE LA DÉCIMA PERUANA

En primer lugar, uno de los significados de la palabra HITO en el diccionario de la Real Academia Española es "Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto". Mariano Melgar es un hito en el proceso de emancipación, en la literatura y la décima.

En segundo lugar, como consta en el Acta respectiva, en reunión de decimistas llevada a cabo en la Ciudad de Lima el nueve de agosto de 2003, "...en consideración al natalicio de Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso: patriota, poeta y cultor de la décima...se acordó por unanimidad establecer como DÍA DE LA DÉCIMA PERUANA EL DIEZ DE AGOSTO, para cuyo efecto todos los decimistas presentes se comprometen a conmemorarlo todos los años en el lugar donde se encuentren, exponiendo su historia e importancia y brindando un recital con décimas propias y de otros connotados cultores mencionando sus datos biográficos y autoría...". Además, se resaltó "...el hecho que se trate de un día diez del octavo mes, esto es, el diez de décima y el ocho de octosílabo"; lo que anteriormente se había precisado que la décima era el 10 x 8 (diez versos octosílabos). La referida Acta, en fechas posteriores, la han suscrito más cultores peruanos.

HOMENAJE A MELGAR

Para conmemorar el bicentenario del fusilamiento de Mariano Melgar, se llevó a efecto el homenaje de los decimistas peruanos. La reunión se dio en el Salón de Grados del Centro Cultural de la UNMSM (Casona) ubicada en el Parque Universitario de Lima. De todas las composiciones expuestas, reproducimos la el trabajo del Profesor Manuel Ganoza Ramírez, quien utiliza la técnica de iniciar cada décima con uno de los versos de la planta (pie forzado) en:

"A Mariano Melgar".
Sentido vernacular,
amor dolido es el tema,
la hermana Josefa quema
bastante obra de Melgar.

¡SENTIDO VERNACULAR!:
bien renueva el yaraví;
harawi incaico era así...
pentafónico entonar...
estribillo popular,
de lírica quechua imita.
"¡Ya vuelve mi palomita
ya vuelve a tu dulce nido!"
¿quién con gusto no ha leído?:
¡poesía tan bonita!

¡AMOR DOLIDO ES EL TEMA!
Desilusionado insurge;
veraz identidad urge
ante la hispánica flema.
Tenaz centra y todo rema
dejando al corazón que hable...
es su fuente inagotable,
politnia, lírica diosa...
una tilde veleidosa:
María Santos Corrales.

¡LA HERMANA JOSEFA QUEMA!
Como nada colosal,
bien subversivo y sensual,
digna de toda anatema.
Confesor consejo extrema
privándonos del honor
que el clásico traductor
de los latinos, nos hace...
con Ovidio se complace:
en "Remedios Del Amor".

¡BASTANTE OBRA DE MELGAR!
Va hallándose de testigo,
pecado para un amigo
no fue "El Arte De Olvidar",
menos "El Autor Del Mar";
como en décimas advino,
en estilo melgarino
de empezar con pie forzado;
con su estilo y con su agrado:
hoy mis décimas termino.

Ilustración de Mariano Melgar por Jorge Vinatea Reinoso

César A. Huapaya Amado, *Licenciado en Educación, Especialidad Historia y Geografía, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en la Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas" y en la Facultad de Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es fundador del movimiento de la décima peruana y presidente de la Agrupación Decimistas del Perú y coordinador del taller Lican-Rumi: Tradición y Cultura Popular. Ha participado como expositor en diversos eventos de la décima en Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela.*