

El Tondero tiene una estructura tripartita: 1º "glosa", 2º "dulce" (o "canto"), y 3º "fuga". La modulación es su característica más notable y la que lo hace inconfundible: la "glosa" es sincopada en Menor y da el tono primitivo; el "dulce" pasa a su tono relativo Mayor; y la "fuga" vuelve al Modo Menor, final, pero en un más alegre carácter.

EL TONDERO COMO FORMA POETICA

La "Glosa"—Es la primera parte del Tondero y la que da pauta al texto, es decir, el tema que ella trate se conservará en los versos de las siguientes estrofas hasta la parte final. La "glosa", por lo general, la componen dos cuartetas. Ejemplo:

(GLOSA)

Adiós San Miguel de Piura
secretario de mis penas,
que he de volver a mi tierra.

En Trujillo venden causa,
en Piura los chicharrones,
y en la "Ciudad de los Reyes"
mazamorra y picarones.

Hay variantes —sobre todo en tonderos de Chiclayo— cuyas estrófas tienen combinados versos de diferente metro silábico. Ejemplo:

(GLOSA)

Yo ya me voy
no he de volver
y esos tus lindos ojazos
ya no me han de ver.

Me espera el mar,
mi embarcación,
y el amor de una sirena
que siendo más buena
no me hará traición.

El "Dulce"—Es la parte central del Tondero y enlaza la "glosa" a la "fuga". Sus versos tratan el mismo asunto que la "glosa", pero en un sentido ya optimista, ya irónico, a veces sentencioso, etc.

El "dulce" es breve, puede estar compuesto por dos versos disonantes que se repiten. Ej.:

(DULCE)

Ya ves cómo salió cierto
lo que tanto me decían

Ya ves cómo salió cierto
lo que tanto me decían.

Puede también estar formado por cuatro versos de los que: primero y tercero son heptasílabos, y segundo y cuarto pentasílabos, pero estos últimos precisan de una palabra trisílabo complementaria. Ej.:

(DULCE)

Cinta negra en el pelo
"negrita"
te has amarrado
que antes de haberme muerto
"paisana"
te has enlutado.

A los cuatro versos del "dulce" puede agregarse un quinto verso, disonante, pues no rima con los anteriores. Ej.:

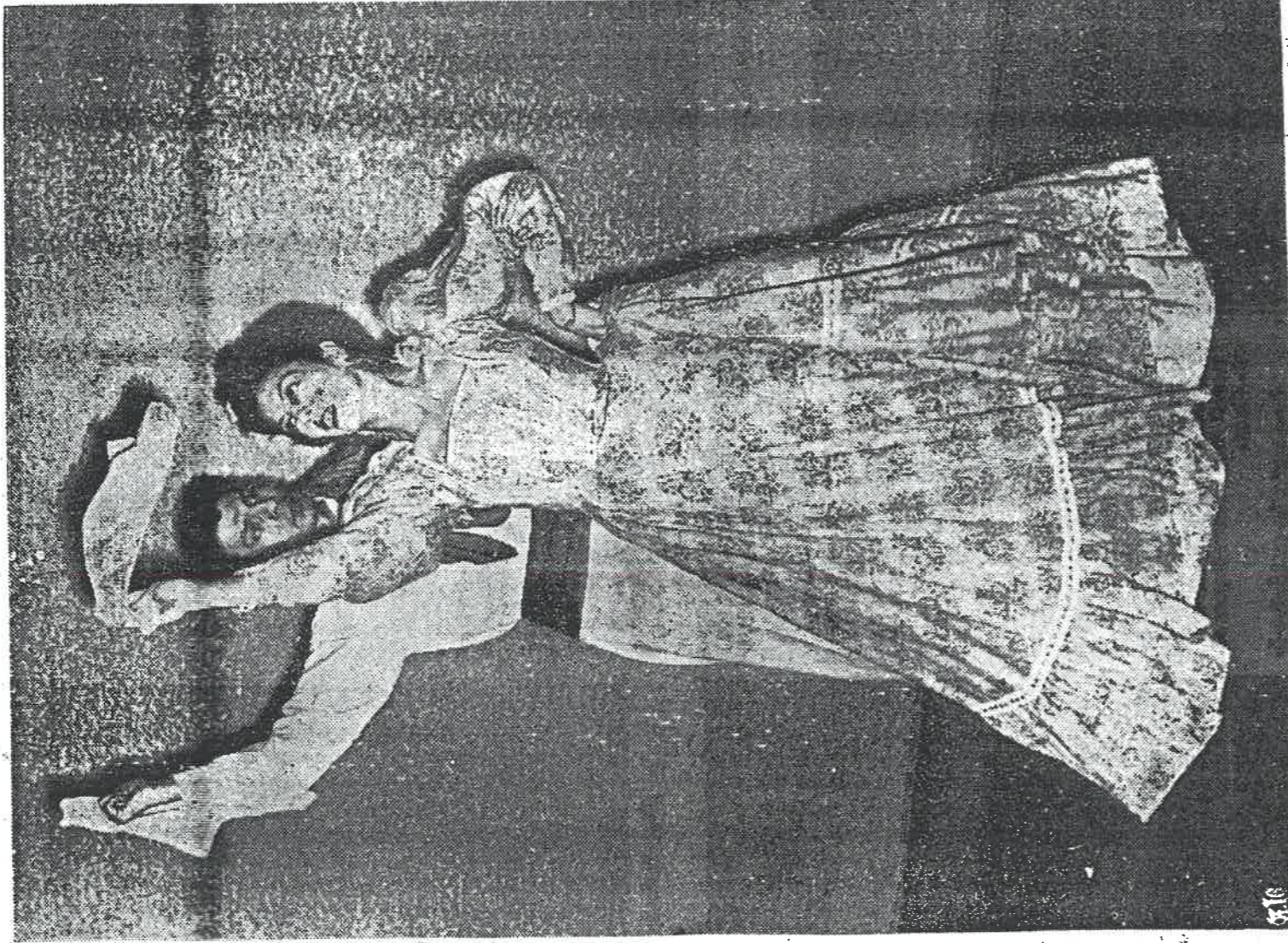
(DULCE)

La máquina de Chocope
va recorriendo Laredo
La máquina de Chocopote
va recorriendo Laredo
"y el maquinista dice:"

La "Fuga"—Su letra guarda relación con el tema en trato, participando, en cantidad proporcional, de la gravedad de la "glosa" y del optimismo del "dulce". Las hay de cuatro u ocho versos. Ej.:

(FUGA)

Tú no llorarás por mí

Ensayo sobre el tondero

Por Nicomedes Santa Cruz

lo que yo por tí mañana,
mañana cuando me muera
han de sonar las campanas.

Tú no tienes quién té quiera
sino una triste paisana.
Que muriendo por la noche
me entrierten por la mañana.

Como en el caso de la "glosa", hay "fugas" en versos libres. Ej.:

(FUGA)

Mi amor se va
a tu cama para dormir,
a ese sueño si acaso vas
pégamé un grito que se oiga.

EL TONDERO COMO FORMA MUSICAL

En la ejecución del Tondero intervienen cantores con acompañamiento de guitarras y ritmo de cajón y palmas. El compás es de 6/8, más la guitarra alterna éste con el de 3/4.

Inicia el Tondero su característica introducción en Menor, ejecutada en puntoe, y bordeón de guitarras. Tanto el cajón como las palmas atacan tras los primeros acordes de esta introducción que dura entre dieciséis a veinte compases.

La entrada al canto se anuncia desde que la guitarra acciona su bordón en 3/4 durante cuatro u ocho compases, luego cierra simultáneamente con el cajón o marca un acorde de característico, etc... El Tondero lo puede ejecutar un solo cantante, es decir, un solista; pero tiene más colorido la ejecución

lamente por la "primera voz" absteniéndose de intervenir el cantor que hace "segunda" para continuar el dúo en la ya inmediata "fuga". Las palmas, que se dejaron sentir en la introducción para decrecer en la "glosa", adquieren intensidad en esta parte; aquí recién el cantante "saca la voz" y "suelta el pecho", por eso es que al "dulce" también le llaman "canto".

Es el "dulce" una transición musical y, pese a que sus cuatro versos sólo abarcan ocho compases, en ellos y a partir de ellos la melodía abandona su paradójica alegría tristonada, adquiriendo frescura y vivacidad. En verdad, es el "dulce" voz preventiva; más cuando en vez de cuatro versos consta de cinco, quedan agregados dos compases que a manera de voz de alerta rompen momentáneamente los sucesivos períodos de cuatro compases. En ambos casos siempre hay preparación a la "fuga".

La "Fuga"—Vuelve al Modo Menor primitivo pero en su más alegre expresión; su contagiosa alegría pone frenéticos a cantantes y bailarines. Genéralmente, dura dieciséis compases y se "remata" sosteniendo en la última sílaba, o agregando al último verso un sostenido "¡ay sí...!".

Actualmente, terminada la "fuga", uno de los cantores recita una cuarteta y luego repiten el Tondero desde la introducción. A dicha parte le llaman "hablado", los versos son de asunto festivo y como ejemplo aquí va una cuarteta

EL COMERCIO.—SUPLEMENTO DE NAVIDAD

de mí ósfección que ahora utilizan para tal fin:

(HABLADO)

—¡Mandé a mi chola por leña y el patrón la conquistó, suerte que la mandé a ella imenos mal que no fui yo!"

La ejecución más típica del final de la "fuga" los cantores vuelven al "dulce"—reparando las voces en la forma que ya he indicado— y pasan a la "fuga" por segunda vez, dilatando así la parte más jugosa del Tondero en bien de los bailarines.

Aquí tenemos como ejemplo un Tondero completo:

(GLOSA)

De terciopelo negro
tengo cortinas
para enlutar mi pecho
si tú me olvidas. (BIS)
Cuando la tórtola llora
¡arriba zamba, abajo cholo!
ausente está de su dueño
¡arriba cholo, abajo zamba!
¡quiere dormir y no puede
¡arriba zamba, abajo cholo!
porque el amor vence al sueño
¡arriba cholo, abajo zamba!
—¡aaay...!

(DULCE)

—¡El partir de tu lado
me da la muerte "paisana"

¡El partir de tu lado
me da la muerte "paisana"

¡me voy para olvidarte!

(FUGA)

Me voy, que me voy, me voy
me voy, que no soy de aquí,
me voy para la otra banda
regreso por Cayaltí.

Me voy, que me voy, me voy
me voy, que no soy de aquí,
me voy para la otra banda
y hasta la vuelta paisana así!

00—00

Algunos aficionados llaman "Marinera Norteña" a lo que se aparta, poco o mucho, de las reglas observadas en el Tondero. Considero injusto llama

mar así al Tondero mal confeccionado. Tales creaciones merecerán estudio cuando sus características estén más definidas y cuando estas composiciones formen apreciable número cuya afinidad permita al folclorista una clara agrupación. Baste este concepto se están realizando en el Perú ejercicios trabajos, de cuyo producto ya se incorporaron a nuestro folclore ciertos tipos de "Marinera Norteña", "Marinera Sureña" y "Marinera Serrana".

Otros aficionados llaman "Marinera Norteña" a cierto estilo de Tondero ligeramente lento, que se da por Piura y Trujillo con más frecuencia que en Lambayeque y Chiclayo. El aire, lento o vivo, es consecuencia de una larga serie de factores que determinan el temperamento regional —esta es una de las causas que hacen del folclore una ciencia vinculada estrechamente con la de la Antropología, la Filología, la Etnografía, la Sociología y la Historia—. Conservando su característica modulación y no habiendo alteración en la estructura tripartita del Tondero, es inadmisibile la especificación; si tal se hiciera, ello no pasaría de nominalismo.

En conclusión, el Tondero no precisa de aquel segundo nombre pues, cuando en Lima la Marinera aun se llamaba "zamacueca" y, mucho antes, cuando se le llamaba "mozamala", ya en el Norte el TONDERO era TONDERO; y conste que hablo del siglo XVIII.