

Taller

**Composición de Décimas con
integrantes de Jóvenes Orquestas,
Orquestando la Lucha**

SECRETARÍA DE CULTURA
CIUDAD DE MÉXICO

La décima es una composición poética y musical que consiste en una estrofa de diez versos octosílabos. La *Décima Espinela* es llamada así, desde el siglo XVI, gracias a la contribución del poeta y músico español Vicente Espinel, su estructura se desarrolla en dos quintillas rimadas de la siguiente forma:

No hay bien que del mal me guarde, (a)
temeroso y encogido, (b)
de sinrazón ofendido, (b)
y de ofendido cobarde (a)
y aunque mi queja, ya es tarde, (a)
y razón me la defiende, (c)
más en mi daño se enciende, (c)
que voy contra quien me agravia, (d)
como el perro que con rabia (d)
a su mismo dueño ofende¹ (c)

Un lugar especial ocupa la versificación de la décima espinela en la música del son tradicional jarocho o del sur de Veracruz. Los versos en octosílabos cantados, recitados o improvisados, son muy comunes y se les puede encontrar en estructuras poéticas con diferentes rimas y metros (cuarteta, sextilla, segundilla, coplas).

Como lo han reseñado especialistas en el tema, esta forma literaria considerada también como una expresión popular y campesina, es un elemento más de la cultura del Son Jarocho, que se relaciona estrechamente con la música, el baile, el canto, la comida; aspectos que reflejan a su vez, las maneras de entender, ver y vivir el mundo y la identidad de estos pueblos, quienes conservan y promueven así, una vida comunitaria basada en el ejercicio de compartir la fiesta, la creatividad, la alegría.

Hoy en día, el patrimonio cultural de esta región atraviesa una vitalidad extraordinaria, al grado de haber diseminado la semilla del Son fuera de sus fronteras originales, en el extranjero, y desde luego, en otras ciudades del

¹ Vicente Espinel, *Diversas Rimas*, Madrid, 1591.

país. Tal es el caso de la Asociación Civil Jóvenes Orquestas, Orquestando la Lucha, que dirigen Juan Carlos Calzada y Olimpia Juárez Romero desde hace años en la Ciudad de México.

Este proyecto de música comunitaria nació con la intención de difundir y enseñar éste y otros géneros latinoamericanos en comunidades donde prevalece la marginación y la violencia, utilizando la música, (primordialmente el género del son, que por su naturaleza construye comunidad e invita a la armonía) para generar espacios de convivencia, participación y creación para niños, niñas y jóvenes del barrio de Cuauhtémoc en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Este grupo, Jóvenes Orquestas, cada vez más numeroso, ha recibido la enseñanza musical en la calle, para luego conformar agrupaciones, realizar presentaciones y comenzar a compartir con otros lo aprendido.

El taller de composición de décimas literarias llevado a cabo durante octubre y noviembre de 2014 con varios de los integrantes de Jóvenes Orquestas tuvo como fin fortalecer este proceso de educación artística no formal que ha impulsado Juan Carlos Calzada.

El músico y escritor Antonio Rodríguez, “Frino”, impartió el curso en el marco del proyecto *Suena la Comunidad* que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México con este y otros colectivos culturales que tienen intereses y fines parecidos.

Este material contiene las décimas que se escribieron durante el taller. Versos octosílabos de Nicole, Yatziri, Iván, Antonio, Belén, Allan, Bogart, Tania, Verónica, Esteban, Ana, Cecilia, Martín, Yaritza y Julio.

Sus versos son voces de esperanza: en sus pregones encontramos una crítica al México donde desaparecen estudiantes, donde impera la violencia, el crimen, la impunidad; donde se desmorona la razón. Son niños, son niñas, son jóvenes que tocan, cantan, aprenden a nombrar y nos proponen otra manera de vivir colectivamente, invitándonos a expandir la conciencia, a creer y aferrarnos a la justicia, a la libertad y la solidaridad.

CUANDO EL ASFALTO ES OLEAJE

Lo que pasó en Cuauhtēpec con Juan Carlos Calzada y las Jóvenes Orquestas fue mucho más que un taller: fue un encuentro con la verdadera poesía, la de la calle y la plaza. Sin premeditación alguna, la realidad nos dio cada domingo el material de trabajo: imposible pasar por alto la efervescencia social del país, la violencia y la pobreza, que en Cuauhtēpec no son noticia televisiva sino innegable evidencia circundante. Y si no es a eso ¿a qué cantarles? Pero no lo hicimos con caras largas y rimas solemnes, sino entre constante bullicio, alharaca y sonrisas cómplices de la esperanza, porque el son jarocho es alegría y relajo pero no frivolidad, y estos niños y jóvenes lo saben de sobra. En fin que nadie podrá quitarnos lo bailado y lo trovado. Enhorabuena por todos estos muchachos, poetas y artistas del México profundo y verdadero, y por la imprescindible labor que Juan Carlos Calzada y todo el equipo de Jóvenes Orquestas están llevando a cabo. ¡Larga vida al son!

Se juntaron en la plaza
Nicole, Yatziri e Iván,
Esteban, Bogart, Alán,
Yaritza y toda la raza.
Tania vino de su casa
con Vero, Cecilia y Ana,
Martín trajo la jarana
y su mosquito Belén,
y Antonio vino también
el domingo en la mañana

Cantamos coplas y sones
versos antiguos y nuevos,
uno a uno y en relevos
todos echamos pregones.
Entre ruido de camiones
felices, sobre el tablado,
se fue armando el zapateado
con el arpa y el mosquito
y nadie podrá, repito,
quitarnos ya lo bailado

La plaza es un malecón
y el asfalto es el oleaje:
el ojo no ve el paisaje
pero lo ve el corazón.
Cantar con ellos el son
y las décimas compuestas
es la mejor de las fiestas
por esa y otras razones
¡Que suenen fuerte los sones
de las Jóvenes Orquestas!

Frino. Ciudad de México, diciembre de 2014

Décimas colectivas

43 estudiantes
están desaparecidos,
pero mis cinco sentidos
perciben que desde antes
controlaban los farsantes
que secuestran nuestro mapa,
hoy todo se les destapa
llegó el tiempo de apoyarnos
hay que solidarizarnos:
¡Todos con Ayotzinapa!

43 estudiantes
están desaparecidos
no los tienen detenidos
sino los tomaron antes.
Asesinos y farsantes:
¡muéstrenmelos en el mapa!
A la justicia no escapa
si nos solidarizamos
con esperanza gritamos
¡Todos con Ayotzinapa!

Aquí estamos todos juntos
llegamos con gran contento
a mostrar nuestro talento
en esto del contrapunto.
El son jarocho es asunto
del que canta y del que escucha
hay que ponerse muy trucha
y no rajarse por nada:
Hoy, los hijos de Calzada
van orquestando la lucha.

43 estudiantes
están desaparecidos
los tenían detenidos
nos decían desde antes
los políticos farsantes
ahora fuera del mapa,
el copetudo se escapa
mas nos solidarizamos
y con el pueblo gritamos
¡juntos con Ayotzinapa!

Con la guitarra en la mano
salgo a buscar esperanza
pueblo que solito avanza
viendo de frente al hermano.
Mi canto no será en vano
si los jóvenes me escuchan,
crece mi alegría que es mucha
que sus cantos sean protestas
porque jóvenes orquestas
sigue orquestando la lucha.

A la orilla de la playa
muy lejos de la ciudad
Y lo que digo es verdad
que aunque yo casi no vaya
no me paso de la raya
esperando la ocasión
de tocarte una canción
a la orillita del mar
y que tú puedas bailar
al compás del corazón.

43 estudiantes
están desaparecidos
dicen que están detenidos
lo planearon desde antes.
Una bola de farsantes
no se encuentran en el mapa
al grito no se me escapa
con fuerza nos levantamos
con esperanza gritamos
¡Juntos con Ayotzinapa!

Un 22 de Noviembre
se organiza el festival
de música regional
pero que acaba en diciembre.
Haré que mi verso siembre
para todo el que lo escucha
hoy me quito la cachucha
ante esta organización
que se esmera con pasión
y va orquestando la lucha

Décimas de Bogart Yael Valdez Valdivia

Mis secretos las jaranas
le contaban al mosquito
que tu voz yo necesito
escuchar por las mañanas.
En cambio, oigo las campanas
muy distantes del amor
y marchito cual la flor
te diré yo mi problema:
que si tú fueras poema
yo sería tu trovador

Yo sería tu trovador
y te cantara en la noche
pues tus labios son derroche
que provoca mi dolor
pero no tengo el valor
de mirarte florecer
¡Ay, amor! quiero saber
la razón del sentimiento
que me tiene descontento
pues no te quiero perder.

Décimas de Allan Ulises Zepeda Ibarra

Aunque tengan las jaranas
yo ya no las necesito
no, ni siquiera un mosquito
que tocar en las mañanas.
Porque ya ni las campanas
ni que te hablen con amor
ni el aroma de una flor
quitan todos los problemas:
disculparás mi poema
yo no soy un trovador

¡Ay!, ya dejé mi jarana
Sí, pobre de mi jarana
yo la compongo mañana
si no, tumbo la palmera.

Décimas de Tania Ángeles Rodríguez

Del árbol de las jaranas
nació lo que necesito
un melodioso mosquito
para ir en las mañanas.
Cuando suene las campanas
a la casa de mi amor
llevándole en mano, flor
para no tener problema
y recitarle un poema
aunque no sea trovador.

Quisiera que mi derecho
valiera como la vida
del hombre que la guarida
abandonó por acecho.
Del tirano que ha deshecho
desde siempre la armonía
por querer dejar vacía
nuestra mente luchadora
pero no podrán ahora
si rompo con la apatía.

Décimas de Julio Ramírez Rojas

Ya resuenan las jaranas
es lo que yo necesito
que resuene mi mosquito
que me alegra en las mañanas.
Cuando escucho las campanas
como un latido de amor
y la esencia de una flor
pues esto tiene problema
que te escribo este poema
para entregarte mi amor

Peña se roba millones
y destila corrupción
frente a toda la nación
sentados en sus sillones.
Yo declaro en estos sonos
que estamos todos unidos:
ni tristes, ni decaídos,
defendiendo los derechos
y aseguro, por los hechos,
que no seremos vencidos

Un Domingo en la mañana
a un ladito de la playa
pesqué yo una mantarraya
escuchando una jarana.
Yo pesco pa' ganar lana
pues tú, mi prenda querida,
te cantaré mi partida
antes que amanezca el día
te toco esta melodía
que por ti daría la vida.

Décimas de Esteban Maldonado Chávez

Cuando yo hacía jaranas
todas las que necesito
yo te fabriqué un mosquito,
le dediqué una mañana.
Al compás de la campana
sólo para ti, mi amor,
mandé grabarle una flor
terminé con el problema
te lo digo en mi poema
porque soy un trovador

Te lo dice el versador
que no sabe del amor,
te lo dice un versador
que es experto en el dolor

Una trova en la mañana
con todo mi corazón
hoy te canto mi canción
al compás de mi jarana.
Cuando escucho la campana
soy un pobre decimero

en mi trova yo me esmero
solo soy un pobre niño
pero lo hago con cariño
pa' que veas que yo te quiero.

Derechos reservados

Fotografías: Cortesía Jóvenes Orquestas, A.C.