

CONTRAPUNTOS Y OTROS CANTOS: CUMANANAS Y VERSOS DE TUMBES

Julia Zevallos

Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional
Proyecto Integral Cabeza de Vaca

Autor

24 de julio
de 2021

En 1965, en los textos que acompañan la grabación en disco de su Álbum documental: Cumanana, Poemas y Canciones, don Nicomedes Santa Cruz Gamarra informó haber encontrado el vocablo cumanana en sus pesquisas por las cálidas tierras norteñas del departamento de Piura, en la provincia de Morropón. Señaló también que la mayoría de los africanos desplazados contra su voluntad a tierras peruanas en condición de esclavos, al no haber logrado adaptarse al trabajo en las minas en las grandes alturas de la sierra –que había sido el principal propósito de su traslado a la fuerza desde su continente de origen–, fueron ubicados en las tierras bajas, pasando a desempeñar labores agrícolas y domésticas en diversos valles de la costa peruana: Tumbes, Chira, Piura, Lambayeque, Chicama, Santa Catalina, Lima, Chincha, Pisco, Locumba, Camaná e Ilo (Santa Cruz 1965).

Figura 1. Mapa de distribución de población afrodescendiente en la costa peruana, 2015
(fuente: <https://geoportal.cultura.gob.pe/geo/afro>)

Cincuenta años después, el mapa geoétnico de la población afroperuana correspondiente al año 2015 (figura 1) muestra la presencia preponderante de población afrodescendiente a lo largo de la costa peruana, y en los mismos valles de los departamentos donde según Santa Cruz, estuvo ubicada la población de origen africano que no se adaptó a las alturas de la sierra. Así pues, durante la Colonia, Tumbes fue una zona con alta presencia de población africana, condición que se mantiene con sus descendientes en la actualidad.

En nuestro contacto con la población tumbesina, a través del Proyecto Integral Cabeza de Vaca, recibimos referencias acerca de la familia de apellido Alemán, cuyos integrantes, antiguamente asentados en el distrito de Casitas y actualmente residentes en Tumbes y en Lima, cultivan la creación de cumananas; con ese dato preliminar, buscamos conocer y conversar con quien nos informaron sería el mejor de todos los cumananeros de Tumbes, don Alejandro Alemán Rujel, fue así como llegamos a saber que este señor ya había fallecido. Más adelante logramos ubicar a una de sus hijas, la profesora Mafalda Alemán y luego a su hermano Adalberto, a quien le pedimos que nos explique cómo entiende la cumanana, y este señor nos respondió: “La cumanana, no se escribe, no se guarda, es del momento, sale en la conversa, en la fiesta, tú me dices algo y yo te respondo, o yo te digo algo y tú me contestas”. Esta frase de don Adalberto Alemán, sintetiza el espíritu de este género, que es precisamente el desafío y el contrapunto mediante la improvisación.

La etnomusicóloga Chalena Vásquez, hace notar que son pocos los géneros musicales peruanos que se cantan en contrapunto, entre ellos están la marinera limeña o canto de jarana, que se cultiva entre los sectores populares limeños, y la cumanana, difundida hasta la actualidad en la costa norte, en Tumbes, Piura y Lambayeque; Vásquez afirma que es una forma de canto que se caracteriza por el reto y la provocación entre cantores, quienes deben improvisar o recordar cuartetos rimados de versos octosílabos: “la Cumanana es un género literario y musical que fue cultivado en Piura, Tumbes y Lambayeque y que aún es posible encontrar en poblados y ciudades como Las Lomas, Morropón, Yapatera [en Piura], Zaña [en Lambayeque], entre otras” (Vásquez 2013).

Entre don Adalberto Alemán y su hermana, la profesora Mafalda Alemán, tuvieron la gentileza de compartir el recuerdo de algunas de las cumananas compuestas por su padre don Alejandro Alemán Rujel. Hacemos notar que, por tratarse de composiciones de una persona sin el oponente, las cumananas que anotamos, no tienen respuesta, están registradas para ser leídas de izquierda a derecha. Aquí una pequeña muestra de cumananas de don Alejandro:

*Al norte me voy a ir,
con mi guitarra cantando
a bailar un tonderito,
con una trujillanita*

*Esparramando semilla
Con el agua en la rodilla
Al ver tus ojitos negros
mi corazón te entregué.*

*El norte es tradicional
por su chicha y sus mujeres.
y el carácter de sus hombres
patriótico y liberal.*

*Cuando nada te debía,
el corazón me robaste, '
al ver que porque pecaste
la rosa del alma mía,
te robaste mí alegría.*

*Despierta si estás dormida,
o dormida, no estarás,
Oye las voces de un triste
que después te va olvidar.*

*No ves como salió cierto
Lo que tanto me negabas...
Cuando te cobraba celos,
como que te molestabas.*

*Sé que te andas alabando
que tú me has dejao llorando,
más primero te dejé yo,
como chiroca silbando.*

*Y con esto adiós, adiós,
causadora de mis males,
lo que te pido y te encargo:
Que te estimes como vales.*

*Es verdad que estoy vestido,
pero cual no fue mi suerte
A todos les traigo el verso
para decirte el motivo,*

*Si alguno le solicita
y le rinde sus amores
dile que es cosa de suerte
y el tuyo no está de venta.*

*Es verdad que estoy vestido.
Mi corazón señorita,
loco se quiere volver,
Porque solo piensa en ser
cariño de usted y vida,
mi corazón señorita.*

*Malaya quién te maltrata
Quien te quita tu decoro
si es una prendita de oro,
la quiere volver de plata,
malaya quién te maltrata.*

*Silencio, pido silencio
para silenciar mis males,
porque en ciertas ocasiones,
el silencio es el que vale.*

*Conozco que soy fatal,
Después que hubo un precipicio
Mejor que porque he elegido,
tan solo buscar mi mal,
conozco que soy fatal*

*Yo no me estaría quieto
y hasta verte no parara
solamente así pudiera
acabar de comprender,
que tu llegues a querer
a este corazón dichoso
aquí me tienes pegoso
¡Tan mala que te han de ver!*

*El día que yo me muera
que me entierren en el norte,
Al compás de marinera,
un cajón y una guitarra,
y sobre mi tumba pongan
mi bandera bicolor,
con un letrero que diga,
murió el cholito cantor.
Este es mi último pedido,
espero que sea cumplido.*

La profesora Mafalda recuerda que, en una ocasión, su padre don Alejandro se había puesto a tomar y no llegó a dormir a su casa. Recién a la mañana siguiente llegó con los amigos con los que había estado y le cantó estos versos a su esposa, quien al oírlos y al ver que estaba con amigos, dejó pasar su enojo, sonrió y se puso a prepararles el almuerzo:

*Qué bonita es la mujer
cuando quiere a su marido
lo tiene bien asistido
y en todo lo hace valer.*

El manejo vivaz de la palabra como expresión del pensamiento, que caracteriza a las cumananas desde su origen entre la población negra del Perú, parece reflejar la respuesta creativa de un pueblo que aprendió a endulzar con la miel de la imaginación, la amargura de su condición. Esclavizado, desprovisto de bienes, sujeto a la opresión y el maltrato, con la carimba en su piel para pregonar al mundo su situación, le quedaba sin embargo la fuerza y la agilidad de su cuerpo y la rapidez de su mente para enfrentar los embates de la vida y salir adelante.

Carimba: marca de esclavitud, hecha con hierro candente, que llevaban sobre el cuerpo los negros de la colonia (Santa Cruz 1965)

En su libro *Décimas*, publicado en 1960, Nicomedes Santa Cruz incluye una de las llamadas décimas de pie forzado, composición que se caracteriza por comenzar con cuatro versos octosílabos que riman el segundo con el cuarto, siendo a la vez cada uno de estos, el verso final de las cuatro estrofas siguientes. En esta décima Santa Cruz (1960: 26-27) se refiere a la cumanana:

***A todo canto de monte
según su lengua africana
los negros de aquel entonces
llamábante "Kumanana".***

1

*Como los pastores griegos
al sonar de la zampoña
en América retoña
el cantar de los labriegos.
Tales bucólicos juegos
requieren mental apronte.
En aquel amplio horizonte
de improvisados poemas
Natura dicta los temas
a todo canto de monte.*

2

*En Cuba con la guajira
y en Argentina payando
al retador contestando
verso tras verso se inspira.
Huye a veces nuestra lira
de la retórica hispana:
metaplasmos y "replana"
se emiten por reintegro
porque así lo quiso un negro
según su lengua africana.*

3

*Juglares de obscura piel
que entre azucareras cañas
repitieron las hazañas
de don Vicente Espinel.
Y ni palma ni laurel,
y ni mármoles ni bronces.
Bastaron sutiles ronces,
tras los halagos el ron
y dieron su inspiración
los negros de aquel entonces.*

4

*Su desafío en cuartetos
sobre un obligado asunto
dio margen al contrapunto
en muy ingeniosas tretas.
Hábiles negros poetas
dieron la copla peruana.
En la hacienda provinciana
donde nació este cantar
los negros de aquel lugar
llamábanle "Kumanana".*

La afirmación de Nicomedes Santa cruz, de que la palabra cumanana tiene origen directo en la voz kumanana de una lengua africana, es corroborada años después por Fernando Romero, este investigador indica que el vocablo se origina en la lengua kikongo (Romero 1988).

Milagros Carazas, investigadora de la tradición oral, señala que "la cumanana es una expresión afroestilizada o, si se quiere, afroyunga; está a medio camino entre la poesía oral y la música, entre la improvisación pícaro y el ingenio creador" (Carazas 2009). Así como ella y otros estudiosos de las expresiones culturales, esperamos que esta manifestación que enriquece nuestra diversidad cultural, y nuestro patrimonio cultural inmaterial, pueda seguir cultivándose, logre perdurar en el tiempo y continúe contribuyendo a reafirmar la identidad de los pueblos que la practican.

Jhonny Boyer, es el nombre con el que se conoce al poeta, escritor y reconocido ambientalista tumbesino Jhonny Hanner Saldarriaga Boyer; en comunicaciones con este señor, ha mencionado que: "La cumanana es un verso pícaro, jocoso, para animar las reuniones; mucha gente la confunde, hacen versos con temas sociales, versos bonitos, pero si no es pícaro, no es cumanana. La característica principal es la picardía, sin llegar a la lisura, la cumanana deja de ser graciosa cuando está llena de vulgaridades; la cumanana es jocosa sin llegar a lo vulgar, la jocosidad no debe llevar a lo vulgar".

Jhonny Boyer considera que don Alejandro Alemán Rujel, apodado "el Torito Alemán", fue el mejor cumananero que ha tenido Tumbes, precisamente por su habilidad para crear versos alegres, llenos de picardía y fresco humor; añade: "...aunque Tumbes no es la cuna de la cumanana, ha tenido hombres como don Alejandro, y muchas mujeres y hombres valiosos que siguen hilando y tejiendo poemas, canciones, versos y cumananas; que siguen esparciendo semillas de cultura en las aulas y en las calles tumbesinas".

Prosigue Jhonny Boyer señalando: "Yo no me considero un buen cumananero, tengo algunas que me nacieron y le voy a compartir, porque el arte desde que sale de nuestras manos, ya no es propiedad nuestra, es para compartir".

Anotamos aquí estas creaciones tuyas:

*El dulce de guineo
es rico pero empalagoso,
mi amor es verdadero
y el tuyo fue mentiroso.*

*No me mires de esa forma
que chucaque me va a dar,
después, aunque no quieras
el sapo me tendrás que pasar.*

*Si piensas que por ti voy a llorar
mi amor estás equivocada,
sí crees que a tu loma voy a subir,
mejor me esperas sentada.*

*No te hagas la difícil,
yo conozco tu pasado,
cuando tenías veinte años,
ya tres maridos habías dejado.*

*La hija de la tamalera
está más buena que el pan,
por eso dejé de comer pan,
después que probé su tamal.*

*¡Oh Tumbes querido!
Pedacito de terruño immaculado
parece que ya de ti,
las autoridades se han olvidado.*

*Nadie se acuerda de ti
y te tienen relegado,
a pesar que tú al Perú,
con heroísmo has honrado...*

*Solo se acuerdan de ti
en campañas electoreras,
después quedas en el olvido
como un traste viejo cualquiera.*

Un dicho popular muy difundido nos enseña que “lo que se hereda, no se hurta”, siguiendo esa frase, podemos afirmar que, si don Alejandro Alemán fue un gran cumananero tumbesino, Dreyka Deyanira Neyra Merino, biznieta suya, está siguiendo sus pasos. Dreyka tiene 14 años, cursa el cuarto grado de secundaria en la institución educativa Isaac Newton, de Tumbes; uno de sus pasatiempos es componer cumananas y escribir poesía, actividad que disfruta mucho en sus ratos libres. Cuando logramos comunicarnos y conversar con ella nos dijo: “Sí, yo sé hacer cumananas, para mí es muy fácil ¿cuántas quiere y sobre qué tema quiere? Cuando me dedico, yo no tengo límite”. Anotamos algunas de su repertorio, que tuvo a bien compartir.

*En el cálido abrazo,
que me entrega mi madre,
me lleno aún de gozo,
aunque ya esté grande.*

*Cariño tengo bastante,
de mis padres y hermanos,
aunque con estos últimos
a veces, nos agarramos a palos.*

*Cangrejito de los manglares,
molusco tumbesino,
has entender a los humanos,
que hoy de desaparecer corres peligro.*

*Los manglares de mi Tumbes,
tienen una hermosa vista,
como también laberintos
donde sin boca y conchas
se esconden, por temor al hombre.*

*Osito manglero,
perrito conchero,
¿dónde te escondes
que casi no te veo?*

*Concha negra,
rica carne,
si la quieres seguir disfrutando,
solo coge la más grande.*

*Conchero, concherito
extractor del mangle,
si tú agarras a los chiquitos
¿Qué nos quedara más tarde?*

*Yo quiero ser langostino,
todo succulento y fino,
para ver si así me quieres
como yo te he querido.*

*Bebé nace, niña crece,
y se convierte en mujer.
siento pena por el hombre
que no la sepa querer.*

*Mujer hermosa,
de grandioso querer,
no dejes que te desprecien
porque un milagro fue tu nacer.*

*Y le cortaron la lengua,
pero no callaron su ser,
por eso a Micaela Bastidas
hay que reconocer.*

*y al ritmo del festejo,
yo alzo mi bandera,
de ser peruana no me quejo.*

*Las mujeres de mi Tumbes,
somos hermosas y con voz,
por eso somos escuchadas,
tal como lo dice Dios.*

*No me gusta el feminismo,
tampoco el machismo,
yo prefiero ser neutral
y por ser mujer festejar.*

*Qué hermoso mi planeta,
sus flores en primavera,
¡qué pena que hoy nosotros
destruyamos su belleza!*

*Vivo en tu casa,
porque deshiciste la mía,
dijo una vez un loro
con la casa destruida.*

*De blanco pelaje,
hermoso ejemplar,
ojalá que con fotos,
recordemos al oso polar.*

*Hoy están en peligro,
después desaparecerán,
entonces recordaremos,
donde habitaban sin molestar.*

*Ayer andaba en la calle,
hoy me quedo en la casa,
para que cuando esto acabe,
mi familia esté sana.*

*El COVID no es el problema,
el problema es la sociedad,
que aun sabiendo de su existencia
lo quiere ignorar.*

*A mi Institución Educativa,
quiero felicitar,
a pesar de la pandemia,
virtualmente puede enseñar.*

*Tú me brindas enseñanza,
yo te brindo atención,
gracias por enseñarme,
maestra y profesor.*

Refiriéndose a las cumananas, Nicomedes Santa Cruz afirma que son cuartetos de versos octosílabos, que van precedidos de un floreo en la guitarra, y son poesía cantada en desafío, donde dos intérpretes improvisan coplas alternativamente (Santa Cruz 1965).

Tomando en cuenta las varias afirmaciones acerca de qué es cumanana, podemos concluir que para algunos investigadores y cultores de este género, lo que destaca es el contrapunto y la improvisación, estas características son mencionadas por Nicomedes Santa Cruz, Chalena Vásquez y Adalberto Alemán. Milagros Carazas y Jhonny Boyer, resaltan el tono pícaro y jocoso que debe tener la cumanana. También hemos encontrado opiniones que privilegian la exactitud de la rima y la métrica, aunque en la práctica y por ser improvisados, no siempre los versos guardan esta pauta. Probablemente, todas estas consideraciones son válidas y son los elementos que dan autenticidad a estas creaciones que nacieron entre las poblaciones de origen africano instaladas en las encomiendas y luego en las haciendas costeñas, donde sus descendientes las han mantenido, creado y recreado, haciendo que lleguen hasta nuestros días, principalmente en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque. Las cumananas constituyen una de las tradiciones y creaciones de estos pueblos de la costa norte del Perú, como tal forman parte de su patrimonio cultural inmaterial.

Desde el Proyecto Qhapaq Ñan y el Proyecto Integral Cabeza de Vaca, una de las tareas que nos hemos propuesto es contribuir al conocimiento del patrimonio cultural y al fortalecimiento de la identidad, labores que incluyen el registro e identificación del patrimonio en todas sus variadas formas, y hacerlo a conocer. De las muchas creaciones de Nicomedes Santa Cruz, hemos seleccionado una décima de pie forzado que, por estar dedicada a Tumbes nos parece oportuno incluir en este documento, que pretende explorar y registrar la cumanana y otros versos, manifestaciones del acervo cultural tumbesino que se encuentran vigentes, que aún cultivan sus pobladores, y que esperamos sigan cultivando como expresión vigorosa de su identidad.

TUMBES

***Eres el norte del Norte
septentrión del litoral.
Alumbras nuestro horizonte
como una aurora boreal.***

1
*Rara vez el centralismo
pone sus ojos en ti
y a pesar de ser así
es grande tu patriotismo.
En ti me miro a mí mismo
y siento como un resorte
que me impulsa a que te exhorte
con mi palabra sentida.
Hace tiempo que en mi vida
eres el norte del Norte.*

2
*A veces sueño despierto
Y mi memoria se pierde
donde tu suelo era verde
y era verde tu desierto...
Hoy, el algarrobo ha muerto,
todo es carbón vegetal;
y para agrandar tu mal
han brotado un par de abrojos
donde lloraron mis ojos
septentrión del litoral.*

3
*Deja que te hable, pocero,
Pocero deja que te hable
en el pozo petrolero:
Tú que aquí fuiste el primero
en perforar playa y monte,
hoy haces de polizone
de mísero "wachimán",
pero aun, como guardián
Alumbras nuestro horizonte.*

4
*Y tú, chola tumbesina,
cuando la marea suba,
tendrás robalo, ojo de uva,
mero, langosta, corvina.
esa fauna submarina
será el futuro caudal.
¡Lucha, pueblo tropical,
y este Perú en que sucumbes
será alumbrado por Tumbes
¡Como una aurora boreal!...*

*(Nicomedes Santa Cruz, transcrito en Carlin
1977)*

Referencias

Carazas Salcedo, Milagros

2009 *Cumanana: Tradición y significado en la obra de Nicomedes Santa Cruz* [en línea]. Disponible en: <http://milagrosacarazas.blogspot.com/2009/02/nicomedes-santa-cruz-y-la-cumanana.html> [19 de julio de 2021].

Carlín Arce, Jorge

1977 *Antología documental del departamento de Tumbes*. Lima: Imprenta del Ministerio de Guerra.

Romero Bolaños, Fernando

1988 *Quimba, fa, malambo, ñeque. Afronegrismos en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Santa Cruz Gamarra, Nicomedes

1960 *Décimas*. Lima: Librería Editorial Juan Mejía Baca.

1965 *Cumanana, poemas y canciones*. Álbum Musical (2 LP) y textos. Lima: El Virrey. Industrias Musicales – Philips Perú.

Vásquez Rodríguez, Chalena

2013 *Cumanana: canto en contrapunto* [en línea]. Disponible en: <http://www.chalenasvasquez.com/almacen/ponencias/Cumanana2.pdf> [9 de julio de 2021].