

Matiando antes de montar.
Litografía que ilustra el pe-
riódico criollo El Fogón, año
I, N° 40, 1899.
(Colección J. Speroni Vener)

"Estas décimas —anota Ayestarán— no son desde luego **gauchescas**, pero como en ellas se relata un hecho acaecido en el Uruguay colonial y el autor, testigo presencial del mismo, se refiere concretamente a costumbres campesinas —estado primario de la ganadería en nuestro país y su típica faena—, nos ha parecido sugestiva su publicación en este **corpus** documental (**La primitiva poesía gauchesca en el Uruguay**). Por otro lado, en el metro y en las perifrasis, hay curiosos anticipos estilísticos de la posterior poesía gauchesca escrita".

Como otro antecedente señalamos el romance atribuido al canónigo Juan Baltasar Maciel o Maziel, también del año 1778: "**Canta un guaso en estilo campestre los triunfos del Exmo. Señor Don Pedro de Cevallos**".

Si bien el autor rinde pleitesía cortesana al virrey (asunto nada gauchesco, por cierto) debe considerarse una fuente indudable de la poesía gauchesca y pese a su brevedad (39 versos) perfija curiosamente muchos de los caracteres de la misma. "Concurren a crear este romance primigenio de la **musa gauchesca** todos los elementos que caracterizan el género" — al decir de Rojas, **Los Gauchos**, II. "El metro, la rima, el tono, el contraste entre la idea de campo y de ciudad, la atribución del poema a un payador de la pampa, la sugestión de que ha de cantarse al son de la guitarra, el argumento americano, las sobrias notas de color rural, la intuición del genio nativo socarrón y valiente; por fin: el vocabulario gauchesco que pone a la obra el sello auténtico de su linaje. . . Este romance es, por consiguiente, gemelo de su protagonista y de su idioma. El gaucho, su habla y su poesía, nacieron con él."

Suelen citarse como antecedentes, aunque de importancia relativa y tangencial, el **Cuento al caso de Fray Cayetano Rodríguez**, en el que sólo al asunto puede atribuirse cierto ca-

ESQUEMA DEL DIALOGO

(desarrollo lineal)

- 1° — SALUDO reducido a una o más preguntas: ¿Qué dice?, ¿qué anda haciendo?, ¿dónde sale?, ¿qué lo trujo?, etc.
- 2° — REFERENCIA al caballo, al camino, etc.
- 3° — RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DEL SALUDO. A menudo se responde después de recibir la invitación a desensillar.
- 4° — INVITACIÓN A DESENSILLAR.
- 5° — Se llama a un TERCER PERSONAJE (peón, china, familiar, etc.), para que atienda al caballo, caliente agua, cebe mate, prepare el asado, etc.
- 6° — SE MATEA.
- 7° — PREGUNTA que da lugar al desarrollo del TEMA CENTRAL.
- 8° — TEMA CENTRAL
- 9° — INVITACION al asado, a sestar, a salir juntos más tarde, etc.
- 10° — EPISODIO o EPISODIOS SECUNDARIOS (de ubicación muy variable).
- 11° — DESPEDIDA DE LOS AMIGOS.
- 12° — FINAL: más o menos breve a cargo del autor o quien lo represente sobre lo que hicieron los amigos, promesa de continuar en otra ocasión, etc. (A menudo esta etapa se omite y el diálogo se corta abruptamente).

Sobre este plan elemental es posible encontrar toda suerte de variaciones: etapas suprimidas, cambios en el orden de las etapas, etc., pero el esquema se sostiene en sus lineamientos generales.

(Tomado del Prólogo de: Lussich, Antonio D., **Los tres gauchos orientales**, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1964. Biblioteca Artigas. Col. Clásicos Uruguayos. Volumen 56).

gauchesca está impregnada de esta voluntad de arreglar las cosas, de señalar los errores para que se corrijan. Aparece ya en Hidalgo y nutre la poesía posterior a él:

En fin dejemos amigo,
Tan triste conversación,
Pues no pierdo la esperanza
De ver la reformatión.
Paisanos de todas layas:
Perdonen mi relación:
Ella es hija de un deseo
Puro y de buena intención.
Valerosos generales
De nuestra revolución,
Gobierno a quien le tributo
Toda mi veneración;
Que en todas vuestras acciones
Os dé su gracia el Señor,
Para que enmendéis la plana
Que tantos años se erró:

Diálogo patriótico interesante...

Ascasubi, en su prólogo a **Paulino Lucero** expresa también esta intención reformatora, propagandística y didáctica que informa toda la poesía gauchesca.

Al comenzar la declinación del tipo gauchesco, otro propósito se superpone a los ya señalados: la poesía gauchesca va a propender al rescate de una realidad que tiende a desaparecer. Este propósito es común a Ascasubi, Lussich y Hernández. Ascasubi en el citado prólogo de su **Santos Vega** (París, 1872), Lussich en la carta que dirige a su editor Don Antonio Barreiró (**Prólogo de Los tres gauchos**), Hernández en la carta a José Zolito Miguens (**Prólogo del Martín Fierro**, 1872), manifiestan en palabras y tono muy semejante este propósito que sirven con amoroso empeño.

Esta preocupación por fijar en forma indeleble ("lo que pinta este pincel / ni el tiempo lo ha de borrar") el tipo y el ámbito gauchesco, condiciona el arte poético de los autores de la segunda edad gauchesca. Todos aparecen conscientes de su misión historicista. La fantasía, el puro juego libre de la creación, se somete en ellos a una preocupación, una pasión, podríamos decir, de fidelidad total y absoluta. Ascasubi, Hernández, Lussich, hacen explícita su preocupación de **dibujar**, de **pintar**, de **copiar**, de **fotografiar** al gaucho y su mundo y también de **imitar** su estilo. Y precisamente de la humildad de este propósito retratista surge, en gran parte, la grandeza de los poetas gauchescos de esta hora.

La verdad, amorosamente vertida, se hace arte y el arte, humildemente aceptado como un deber moral, se hace verdad en estos **pintores fieles del gaucho**.

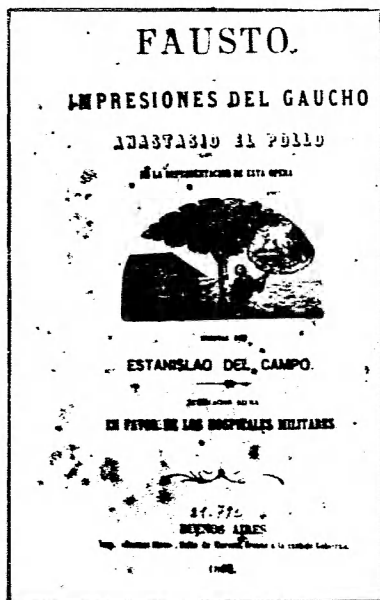

Ilustración de F. Molina Campos para el "Fausto" de Estanislao del Campo. Ed. Kraft, Buenos Aires, 1942.

RITUAL DE LA PAYADA

- 1º — Desafío.
- 2º — Respuesta (aceptación) al desafío.
- 3º — Intercambio de jactancias.
- 4º — Concertación de las bases de la payada.
- 5º — Presentación mutua de los cantores.
- 6º — La payada propiamente dicha (preguntas y respuestas).
- 7º — Aceptación de la derrota.
- 8º — Quejas del vencido.

(Extractado de: E. Sansone de Martínez — *La imagen en la poesía gauchesca*, Montevideo, 1962).

Facsimil de la portada de la primera edición del "Fausto" de Estanislao del Campo.

Dejando de lado otros propósitos incidentales de la poesía gauchesca, resta aún por señalar un propósito que, de Hidalgo en adelante, anima a los más altos representantes del género. Se trata del propósito de reivindicación social del gaucho.

De la intención de justicia social hacia el gaucho, hacia el pobre y el desposeído (la viuda, los huérfanos) derivan muchos de los más significativos temas de la poesía gauchesca: la diferencia entre **gauchos** y **cajetillas**, la diferencia entre ricos y pobres, la denuncia de adulones, aprovechadores, especuladores y embrollones; el mal pago a los servidores de la patria; los fraudes y las prepotencias electorales; la crítica al despilfarro y al mal uso de los dineros públicos.

Pero, desde sus auténticas fuentes gauchas, la poesía gauchesca traía un destino y una significación lúdica gratuita, que sin excluir ni rechazar la preocupación social, la bandería, el compromiso, la opinión concreta y valiente, fijaba su objetivo en el deseo de divertir, de entretener. Con este propósito surge una serie de composiciones gauchescas, entre las cuales se destaca en especial el **Fausto** del argentino Estanislao del Campo.

El relato de un suceso (acontecimiento, fiesta, pelea, representación teatral) por un gaucho, a través de su lenguaje, su sentido de los valores, su sistema especial de referencias, su sensibilidad, su humor, su gracia, es un recurso de formidable poder de entretenimiento. El propósito y el tema ya están en Hidalgo, asoman apenas en sus dos primeros diálogos y constituyen el asunto de la **Relación que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano de todo lo que vio en las fiestas mayas de Buenos Aires en 1822**. Ascasubi, en varios de los asuntos secundarios de sus diálogos y en el asunto principal de **Jacinto Amores**, sigue a Hidalgo y a partir de entonces el tema es re-

Estanislao del Campo

tomado por otros poetas gauchescos. Además del citado **Fausto**, donde se narra la representación teatral de la ópera homónima de Gounod sobre el poema de Goethe, deben recordarse el **Cantalicio Quirós y Miterio Campos en el Club Uruguay**, de Lussich y las **Cartas Gauchas**, de Nicolás Granada.

Paralela a esta corriente jocosos y juguetona de la poesía gauchesca, aparece lo que Caillava llamó el **lirismo criollo**, con propósitos puramente artísticos, de intención tradicionalista y nostálgica, que se extiende hasta 1910 aproximadamente y cuyos representantes máximos son Alcides de María y Elías Regules. Otra línea de desarrollo del lirismo criollo, es el de los últimos payadores (Betinote, Juan de Nava, Gabino Ezeiza) lejos ya de la fuerza expresiva, del magnetismo de los poetas gauchescos primitivos, pero cercanos a la corriente tradicional de los viejos payadores gauchos a los que se vinculan por el sentimentalismo de su tono, su facilidad repentista y hasta por el uso de un lenguaje donde todo aquello que los poetas gauchescos tipificaron como **gauchesco**, mediante hábiles exageraciones de vocabulario y estilo, desaparece para dejar lugar a un lenguaje más próximo al habla popular. Se incluyen, además, vocablos "floridos", usados por necesidades de la rima o por puro **lujo** de cantores.

Si bien toda limitación de épocas y estilos es artificiosa y forzada, puede considerarse que con don José Alonso y Trelles (**El Viejo Panchito**) finaliza la poesía gauchesca y comienza la llamada **literatura nativista**.

DESARROLLO DE LA POESIA GAUCHESCA EN EL RIO DE LA PLATA

ETAPAS	PROPÓSITOS	AUTORES Y OBRAS	TEMAS
<p style="text-align: center;">LOS PRECURSORES (1777 - 1810)</p> <p>ensayo tímido e incompleto del uso de una voz y un tono originales que buscan su expresión total.</p>	<p>Presentación de un tipo humano especial, su escenario y sus hechos.</p>	<p>Anónimo — Relación exacta... J. B. MACIEL (?) — <i>Canta un guaso en estilo campestre...</i> Fray C. RODRÍGUEZ — <i>Cuento al caso</i> Pantaleón RIVAROLA — <i>Romance heroico... — La gloriosa defensa...</i></p>	<p>La pampa, el ganado cimarrón. El guaso. Épico.</p>
<p style="text-align: center;">LOS PRIMITIVOS (1810 - 1835)</p> <p>toma de conciencia del poder de la expresión popular como arma de lucha.</p>	<p>Expresarse (cantar verdades). Afirmación de una voluntad de independencia. Exaltación de un hecho militar. Reformar, ilustrar, enseñar.</p>	<p>Anónimo (varios) — <i>Cielitos del sitio de Montevideo, Cartas, etc.</i> Bartolomé HIDALGO — <i>Cielitos - Diálogos Relación.</i> Anónimo (¿Hidalgo?) — <i>Graciosa y divertida conversación.</i> Juan G. GODOY — <i>Cielitos - Diálogo del Correo.</i> J. M. ARAÚCHO — <i>Carta de un gaucho... Traje y Lucero.</i></p>	<p>Independencia Unión Americanismo Injusticias El caballo, el combate, la bebida, el baile, la pendencia Contraste entre ciudad y campo (ESTOS TEMAS CONTINÚAN HASTA EL FIN DEL GÉNERO).</p>
<p style="text-align: center;">LOS GAUCHESCOS (1835 - 1875)</p> <p>dominio pleno del material expresivo y conciencia acabada de su efectividad y potencia.</p>	<p>Rescate de una realidad que va a desaparecer. Retratar fielmente al gaucho y su mundo.</p>	<p>ASCASUBI, Hilario — <i>Producción múltiple recogida en Obras Completas, 3 vols. París, Dupont, 1872.</i> LUSSICH, D. Anto. (s.: Luciano Santos) — <i>Los tres gauchos orientales, 1872. El matrero Luciano Santos, 1873.</i> HERNÁNDEZ, José — <i>Martín Fierro, 1872. Vuelta.</i> FIGUEROA, Julio (s.: Calistro Fuentes o Juantés) — <i>Juicio Solsona y Esteves... 1872. El gaucho oriental (1872). Las carreras de Lanuz (1873).</i> "Sinforiano Albarao" — <i>El gaucho oriental (1872).</i></p>	<p>Indio, malón Montonera Cautiva Vida militar (la leva) "La desgracia" (pendencia durante la cual el gaucho se ve obligado a matar y a hacerse matrero). "Las difunteadas". Adulones, aprovechadores y especuladores Los políticos Los cajetillas</p>

ETAPAS	PROPOSITOS	AUTORES Y OBRAS	TEMAS
<p>LOS LIRICOS (1875 - 1910)</p> <p>(búsqueda de lo tradicional por la nostalgia de la voz perdida al desaparecer el personaje real que dio origen a esta literatura).</p>	<p>Justicia Social. Denuncia de injusticias, fraudes, atropellos, etc.</p> <p>Divertir, entretener (propósito subyacente en las primeras manifestaciones del género)</p> <div data-bbox="604 742 1024 1261" data-label="Image"> </div> <p>Artísticos.</p>	<p>(?) — Polonio Collazo, gaucho del Arerunguá (1873).</p> <p>DEL CAMPO, Estanislao — Fausto (1866) (s.: Anastasio el Pollo) — Poesías (1870) contiene producción anterior.</p> <p>DE MARÍA (h), Isidoro: Relación de las fiestas del Carnaval (1873) (s.: Aniceto Gallareta, alias Rodajas) — Preludios de dos guitarras (co-autor: Alcides De María (s.: Calixto el Nato) (1876). La Fiesta de los Ruriales... (1883)</p> <p>LUSSICH, D. Antonio (s.: Luciano Santos): Cantalicio Quirós y Miterio Campos en el Club Uruguay (18..).</p> <p>"Pancho Valiente" — Carta del paysano... (1877). Las elecciones (1878).</p> <p>"Anastasio Culebra" (¿Juan B. Vaillant?): El gaucho Juan Acero rival de Martín Fierro (1885).</p> <p>"Cipriano" — Carta del gaucho... relatando sus amores con una coqueta (1885).</p> <p>NAVA, Juan de — Colección de canciones del payador oriental... (1885). Colección de cuartetos sueltos... (1885). El cantor oriental (1886). Relaciones... (1896). Nuevas inspiraciones... (1896).</p> <p>EZEIZA, Gabino — El cantor argentino (1885).</p> <p>"Salvador Lucero" — Composiciones del campo para cantar por cifra (1885)</p> <p>"Evaristo el Ronco" — Carta del Paysano... a su amigo Ramón el Tuerto con motivo de la proclamación de... Máximo Tajes... (1886).</p>	<p>Representación teatral, fiesta, acto público, etc., relatado a través de la sensibilidad de un gaucho.</p> <p>Descripción de un suceso u objeto (máquinas de vapor, eléctricas, etc.), por un gaucho.</p> <p>Pueden encontrarse en esta etapa todos los temas anteriores pero ha cambiado el tono, que como ha señalado alguna vez Bosco es lo que da valor a la poesía gauchesca.</p>