

EL COLEGIO NACIONAL

LA OBRA DE JUAN GABRIEL ES ABSOLUTAMENTE CULTA Y MUY ELABORADA: CONCEPCIÓN COMPANY COMPANY

- Concepción Company Company dictó la conferencia-concierto **La gramática de la canción popular**, penúltima lección del curso **Los claroscuros de América. Lengua, historia y cultura**.
- La cantante **Itzel Hernández** y el **Grupo Zacatecas** interpretaron canciones de **Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Solís y Manuel Eduardo Toscano**.
- “La canción popular esencialmente se mueve en la estrategia del desamor, en el eje del distanciamiento, la extrañeza y la añoranza”: **Concepción Company Company**.

La canción popular “es poesía que se caracteriza por volverse un patrimonio cultural, en el sentido de que la sociedad se apropia de ella”, consideró la lingüista Concepción Company Company, miembro de El Colegio Nacional, durante la conferencia-concierto **La gramática de la canción popular**, penúltima lección del curso **Los claroscuros de América. Lengua, historia y cultura**. La charla se llevó a cabo el miércoles 7 de diciembre de 2022.

En el Aula Mayor, y a través de las redes sociales de esta institución, la conferencia-concierto contó con la participación de la cantante **Itzel Hernández** y el **Grupo Zacatecas**, del maestro **Rubén Esparza**, quienes interpretaron las canciones *Amanecí otra vez entre tus brazos, Hasta que te conocí, Amor eterno, Abrázame, A dónde vamos a parar, No me amenaces, Invéntame, Si no te hubieras ido y Me saludas a la tuya*.

El objetivo de este diálogo entre la lingüística y la canción fue reflexionar sobre los claroscuros de la gramática y la semántica en la canción popular, a través de seis

estrategias gramaticales, y demostrar que las composiciones de **José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel o Marco Antonio Solís** pueden ser poesía muy elevada.

Company Company señaló que la canción popular “hace uso constante de estrategias de la gramática y puede expresar conceptos que cualquier ser humano ha experimentado en su vida, por ello se siente cercano. A través de la canción popular manifestamos nuestros afectos, desafectos y guardamos rencores”.

La música popular, agregó, “tiene la característica de poder constituir un **patrimonio colectivo**, porque todos se pueden apropiarse de ella; se canta sin saber quién la escribió. Es una apropiación no excluyente: da lo mismo decir: “¡ay, chiquita!”, que canta José Alfredo; pero si lo pongo en voz de mujer, dirá: “¡ay, chiquito!”.

Gramática y canción popular

Previo a analizar las seis estrategias gramaticales que constituyen la canción popular, la especialista habló sobre la gramática. “Una gramática es una disciplina que se ocupa de cómo **los hablantes ponemos en contexto**, en colocaciones, unas palabras detrás de otras”. Y agregó que “somos seres gramaticales, porque con ella manifestamos nuestra simbolización y visión del mundo; es una actividad transversal para que nuestro día a día opere”.

“Somos seres históricos gracias a que tenemos **gramática y lengua**. Es una obviedad decir que la gramática, la lengua, sirve para comunicarnos, pero en realidad, después de llevar muchísimos años dedicándome a estudiar el cambio lingüístico y la esencia de la gramática, yo diría que también sirve para que el otro haga lo que yo pido y sienta lo que yo quiero que sienta. Esto va a estar clarísimo en la canción popular, que se construye normalmente en un acto dialógico de distancia-proximidad, juntas”.

La lingüista abundó en que “la canción popular esencialmente se mueve en la estrategia del desamor, en el eje del distanciamiento, la extrañeza y la añoranza”. A partir de esta reflexión, señaló que la primera estrategia gramatical de la canción popular es la **impersonalidad total**.

“La lengua española tiene verbos que se llaman *impersonales existenciales*, como ‘amanece temprano’, ‘llueve todos los días’, ‘ya casi atardece’. Se llaman *terciopersonales*, porque sólo pueden ser usados en tercera persona, y no hay un sujeto que identifique quién hace la situación: el evento de llover, de nevar, de amanecer”.

“Dado que es de todos, podemos apropiarnos, compartir la experiencia, pero lo más interesante es que en el español americano los verbos impersonales se pueden personalizar”. Como ejemplo de esta estrategia, analizó la canción *Amanecí otra vez entre tus brazos*, de **José Alfredo Jiménez**.

La segunda estrategia gramatical que revisó Company Company fueron las *verdades generales y las frases hechas*, como ‘el tiempo huye’ y ‘el tiempo vale oro’, que se pueden identificar en la canción ***Abrázame muy fuerte***, de **Juan Gabriel**, donde dice: ‘Abrázame que *el tiempo pasa* y él nunca perdona. / *Ha hecho estragos* en mi gente como en mi persona’.

“Los refranes son **altamente identitarios para una sociedad**, vean aquí un conjunto de ejemplos: ‘como dijo aquel: más vale prevenir que lamentar’. Ni sabemos quién es aquel, ni sabemos qué dijo, pero ya está registrado en nuestra biblioteca mental colectiva. Así como los libros de autoayuda están llenos de frases hechas, de refranes, la canción popular también, y aquí tenemos otro ejemplo: ***A dónde vamos a parar***”.

Los ***procesos de intersubjetivización*** fueron la tercera estrategia gramatical que mencionó la especialista. “Las formas ideales para hacer estos mecanismos de reclamo, de órdenes, de rechazo, son los imperativos, son ideales para *intersubjetivizarse* con el otro, y la canción popular mexicana está llena de falsos imperativos, porque en realidad no dan órdenes”.

“Más bien comparan, rememoran y son imperativos falsos. Todos nos hemos sentido en esta disyuntiva de afecto y desafecto, lo que permite una facilísima apropiación y pasar al anonimato. **José Alfredo Jiménez** tiene infinidad de **falsos imperativos**, como en la siguiente canción: ‘Cuando estés decidida, pues agarra

tu rumbo y vete'. Tres versos después dice: 'Porque estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido'. Y es que en realidad no quiere que se vaya”.

“Hay cientos de canciones que tienen un título en imperativo, pero todas las mexicanas son falsos imperativos, porque son órdenes que en realidad son añoranzas. Vean esta: “**Invéntame** y oblígale que te ame como yo”. Pide mucho, él se pone en posición de tópico. Dice **Marco Antonio Solís**: “Construye con sus años mi existir”.

La cuarta estrategia que señaló Concepción Company fue la **construcción de mundos posibles**. “En gramática se le llama *Irrealis*, porque genera un mundo que no existe en un principio. La forma de crear mundos imposibles es el *hubiera*. Ese hubiera en gramática se llama *contrafactual*, lo que significa que no tiene posibilidad ninguna de que llegue a la realidad. Pero la canción popular puede crear estos mundos imposibles y, por supuesto, aquí hay un clásico: ‘No hay nada más difícil que vivir sin ti. / Si no te *hubieras* ido sería tan feliz”.

Otra estrategia constante es **comparar y contraponer** el antes con el después. Company Company argumentó que, si se buscan canciones que tengan “*hasta* o *desde*, hay montones. Se establecen dos preposiciones ideales para señalar límites, en cuanto que crean un antes y un después, a partir del cual añoran el antes y se confrontan con el ahora. Esa disyuntiva de vida puede ser apropiada para cualquier ser humano, sin duda, y, por eso, se puede ir a la lírica tradicional”.

“En esta canción conocidísima de Juan Gabriel, fíjense en la primera estrofa: ‘Yo jamás sufrí, jamás lloré. Yo era muy feliz, **hasta** que te conocí’. —Es ‘*desde que te conocí*’, pero la canción dice *hasta*—; ese *hasta* es mexicanísimo, es una joya del español de México y es canción popular de Juan Gabriel”.

De acuerdo con Company Company, la **afectación y subjetivación** son la quinta estrategia, ya que lo que hace el hablante con los posesivos monosilábicos (me, tu, su, mi) y con los reflexivos (se, si) es el involucramiento de lo que expresa, es decir, pone posesivos y reflexivos para acercarle al interlocutor esa realidad. “A eso se le llaman mecanismos de afectación y subjetivación. Puedes decir: “*mi*

amor”, por supuesto, también puedes decir “*mi* peor es nada”, y es un posesivo de acercamiento”.

“Pero los mexicanos solemos doblar el posesivo y el reflexivo: “*me* desayuno *mi* toronja todos los días”. La colegida puso como ejemplo literario un texto de Ángeles Mastretta: “Unos doberman de este pelo, de aspecto casi tan fiero como el de un judicial, ¡pa *su*...!” Por supuesto, la canción popular se apropia de este mecanismo de afectación y desafecto, como en la canción ***Me saludas a la tuya***, de Manuel Eduardo Toscano.

Por último, Company Company señaló que la canción popular también puede ser lírica muy culta, como el soneto y el endecasílabo, ya que “los poetas, los creadores, pueden transitar tranquilamente de un ámbito al otro, del desafecto al afecto, del mundo cultísimo al mundo más popular de banqueta”, y analizó la métrica de la canción ***Amor eterno***, de **Juan Gabriel**.

“El endecasílabo fue introducido en España por **Garcilaso de la Vega**. Es un verso muy difícil de construir. Aquí hay un endecasílabo, están medidas las 11 sílabas: “Tú eres la tristeza de mis ojos / que lloran en silencio por tu amor”. Es un verso absolutamente culto, muy elaborado, y esto es, como todos sabemos, *Amor eterno*.

La conferencia-concierto **La gramática de la canción popular** se encuentra disponible en el Canal de YouTube de la institución: [elcolegionacionalmx](https://www.youtube.com/channel/UColegionacionalmx).

Sigue las transmisiones en vivo a través de las plataformas digitales de

El Colegio Nacional:
Página web: www.colnal.mx,
YouTube: [elcolegionacionalmx](https://www.youtube.com/channel/UColegionacionalmx),
Facebook: [ColegioNacional.mx](https://www.facebook.com/ColegioNacional.mx),
Twitter: [@ColegioNal_mx](https://twitter.com/ColegioNal_mx),
prensa@colnal.mx