La Indita - Xochipitzáhuatl de Juan Molina

Versión en cifra para guitarra barroca

Lírica transmitida y/o compuesta por Juan Molina (1868 - 1872)

San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, Ciudad de México

Mediante este documento y las cápsulas que lo complementan quiero compartir la manera en la que realicé la reconstrucción de una Indita - Xochipitzáhuatl de la segunda mitad del siglo XVIII en la cuenca lacustre de Chalco - México. Esta fue una recreación que hice para el programa Un Sarao en Chalco de Grupo Segrel, programa que aborda un importante manuscrito musical de danzas elegantes como minuetos y contradanzas cuyo poseedor fue Joseph María García, dueño y administrador de un embarcadero en Chalco alrededor del año 1772. Para esta reconstrucción consideré idónea la lírica que nos transmite Juan Molina, portavoz de una rica tradición oral en idioma mexicano de los pueblos altos de Xochimilco y Milpa Alta, en este caso de Oztotepec, zona íntimamente relacionada geográfica y culturalmente con la cuenca lacustre.

Existen varios testimonios históricos elocuentes de la difusión de esta lírica durante el siglo XVIII, sin embargo las estrofas históricas más antiguas que hemos encontrado escritas fueron consignadas durante el movimiento de la Independencia, pues los ejércitos Insurgentes hicieron de esta pieza un canto para infundir ánimos a la tropa. Afortunadamente la lírica de la Indita de Juan Molina tiene elementos que coinciden con las características que parece tener la Indita anterior al tiempo de la Independencia: canto de amor de carácter dulce y que une a su erotismo una buena dosis de ternura.

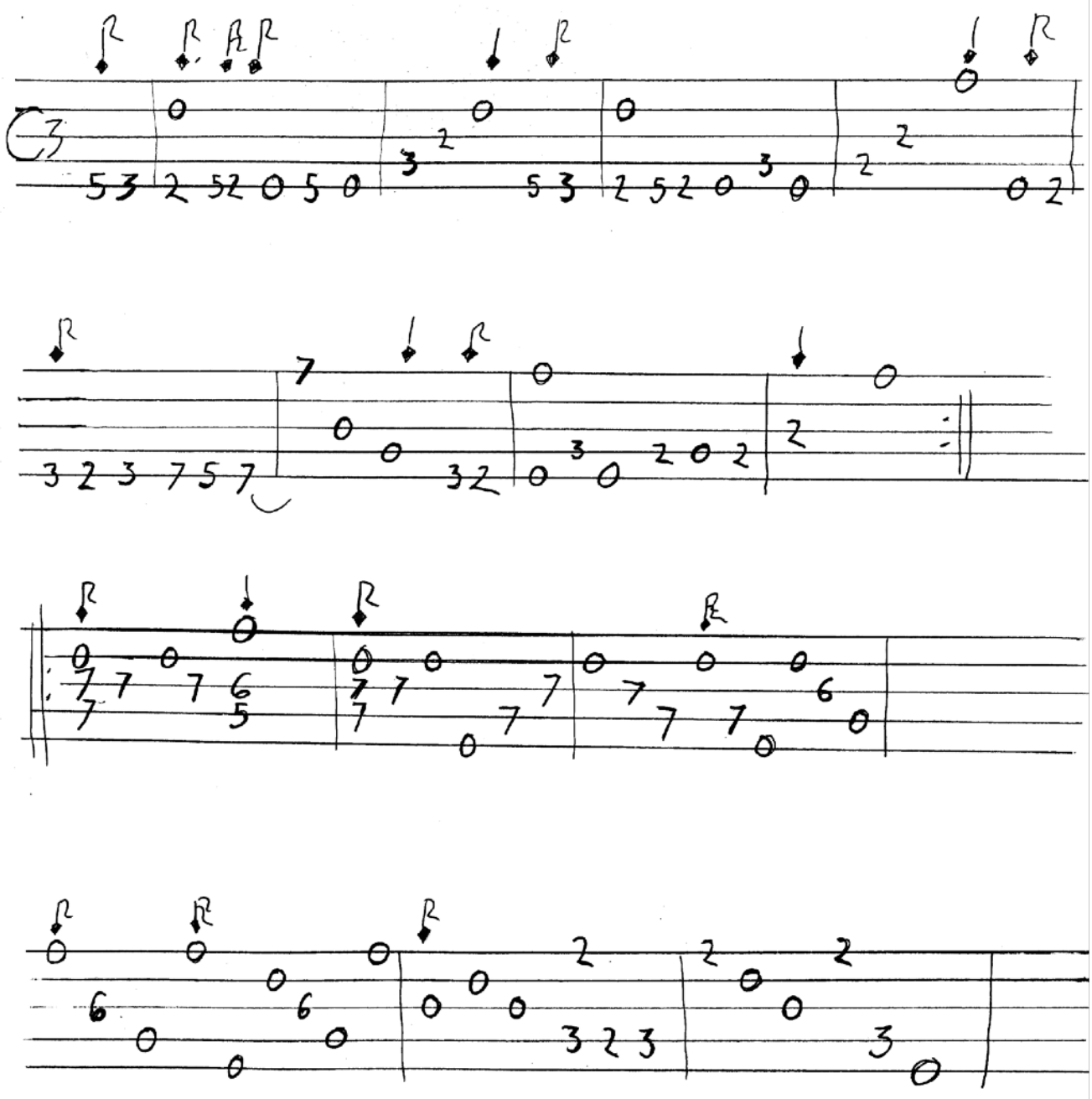
Para realizar el acompañamiento de esta lírica con una aproximación al contexto histórico que deseamos recrear, utilicé un recurso muy característico de la guitarra barroca: las escalas arpeadas, recurso histórico que aporta en el ámbito sonoro la dulzura que sugieren las estrofas líricas y nos transporta de manera automática al México del siglo XVIII.

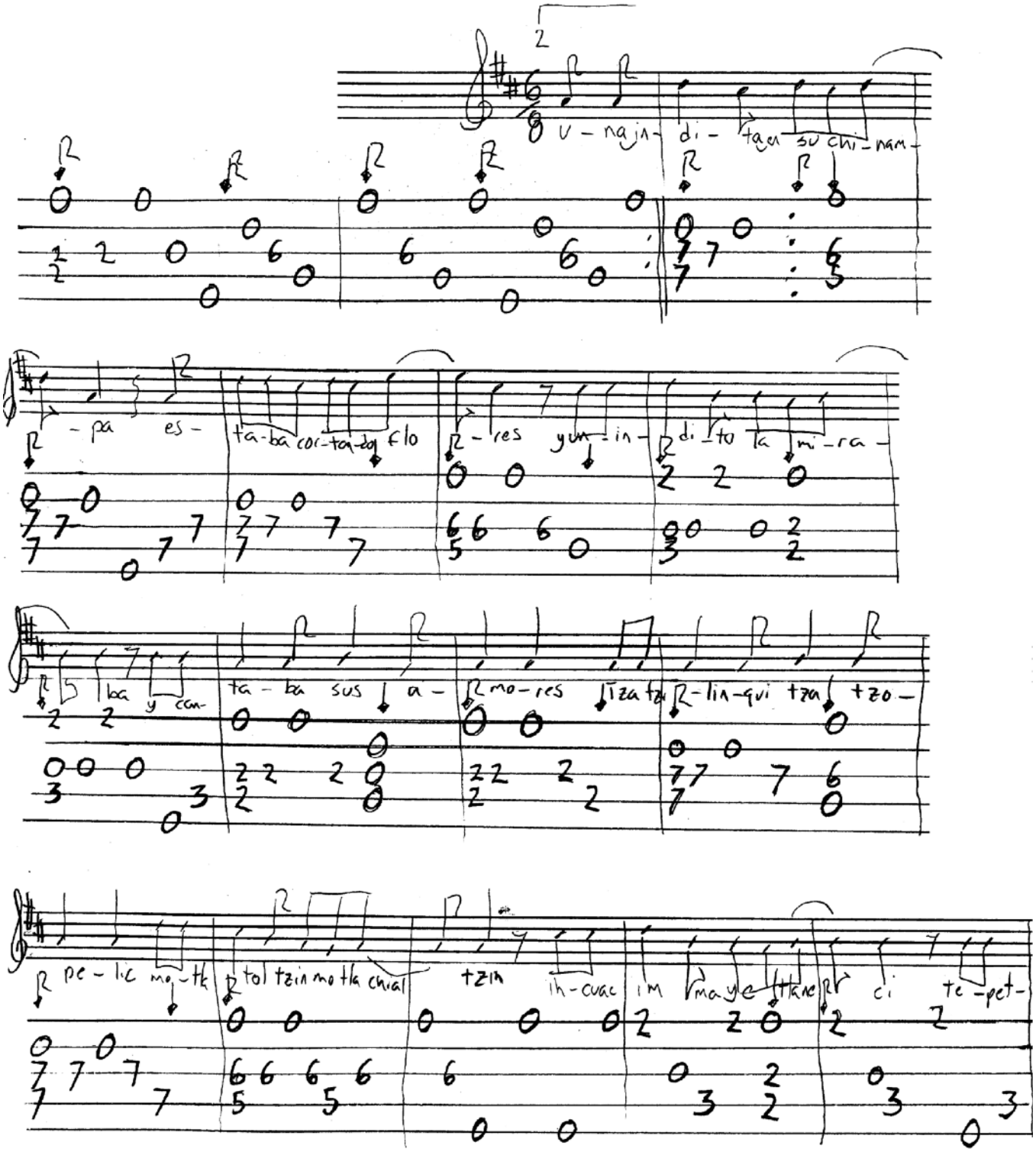
Es mi deseo que este material sea una semilla de interpretaciones sensibles e inteligentes.

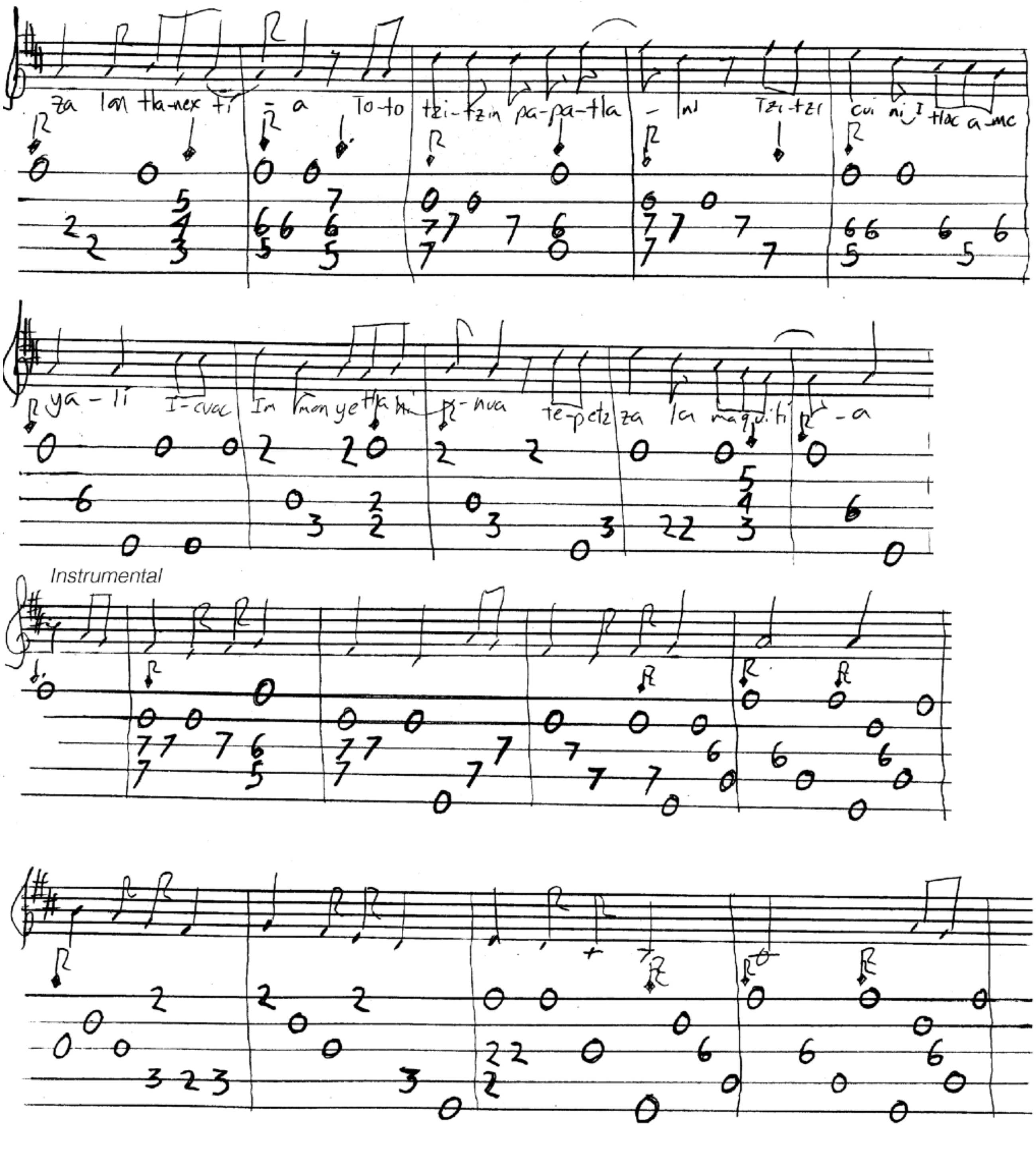
Manuel Mejía Armijo
México
2020

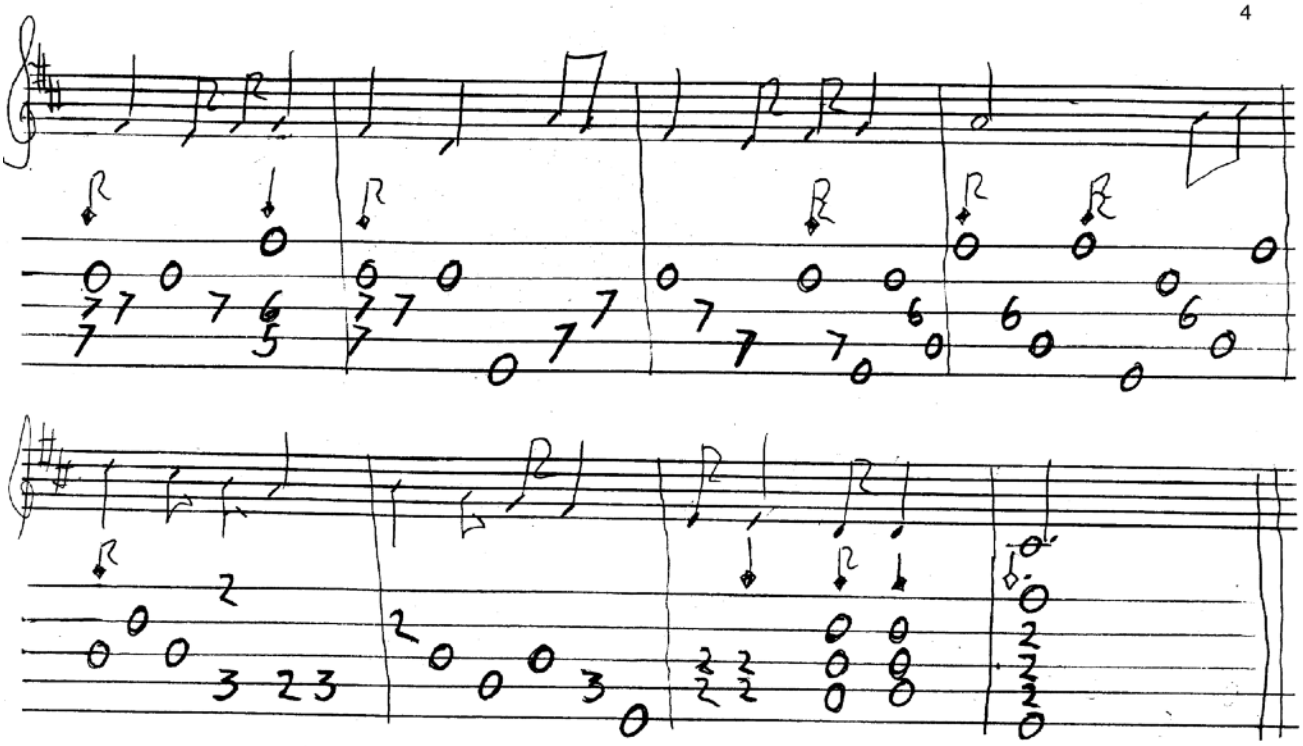
La Indita - Xochipitzahuatl de Juan Molina

Versión en cifra para guitarra barroca de Segrel




2
U - naja - di - tajen su chi - nam -
- pa es - ta - ba cor - ta - da flo - res yum - in - di - to ta mi - ra -
ba y com - ta - ba sus a - mo - res iza tza - lin - qui tza tzo -
pe - lic mo - tk tol tzin mo tka chial tzin in - cuac im ma ye ttane ci te - pet -


Instrumental



Aquí ofrecemos los componentes fundamentales de la versión de Grupo Segrel de la Indita de Juan Molina (San Pablo Oztotepec, 1868-1972). La cifra para guitarra barroca fue realizada por Manuel Mejía Armijo para Grupo Segrel, así como la variante melódica de la lírica y de las intervenciones instrumentales; corresponde a cada intérprete que utilice este material incluir las demás estrofas conservadas y elaborar la estructura que crea conveniente.

Ignoramos si estas estrofas amorosas son una “versión de autor” del tema tradicional o bien nos trasmiten una lírica conservada en la oralidad de los pueblos altos de Xochimilco y Milpa Alta, situados en la zona rural de la Ciudad de México.

Sin embargo coinciden con el carácter dulce y amoroso que promete la conocida estrofa “Un indita en su chinampa”, cuya antigüedad está documentada desde la segunda mitad del siglo XVIII, aunque es posible que sea aún más antigua.

Juan Molina fue maestro rural bilingüe náhuatl-castellano y músico, además de que fue colaborador importante de Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana.

Grupo Segrel grabó esta pieza en el disco Un Sarao en Chalco, México, 2013.

Agradecemos a los pobladores de San Pablo Oztotepec y a Martha Mejía Molina por la conservación de este valioso legado de Juan Molina.

Ciudad de México, 2020

Indita de Juan Molina

lírica

[Una indita en su chinampa
estaba cortando flores
y un indito la miraba
y cantaba sus amores.]

Zan tzilinqui, zan tzopelic
motlatoltzin, motlachialtzin,
ihcuac imman ye tlaneci
tepetzalan tlanextia.

Tototzitzin papatlanih,
tzitzicuini itloc ameyalli,
ihcuac imman ye tlaihua,
tepetzalan maquitia.

Ixtlixochitl, ichpochxochitl,
nictenehua tlen motoca
tlahcuilolli itech noyollo,
nic uhicaz nimiquiz.

Ihcuac nipano mocalixpa
axcan xotla noxotzayahuan,
tetlatlamaxtli mocaltempa,
tlen cuacualtzin tiyolquenca.

Maza axcan, mazan moztla,
tomiquilican, axcan quema,
ompa tetlan ilhuicacpan,
tonehuan titecuicazque.

Zan tzilinqui, zan tzopelic
motlatoltzin, motlachialtzin,
ihcuac imman ye tlaneci
tepetzalan tlanextia.

Nota: La estrofa inicial la hemos añadido porque da un marco muy apropiado al canto en mexicano y por su enorme importancia histórica. Debido a la impresionante difusión que ha tenido desde antes de la Independencia, existen diversas variantes de la estrofa. Es muy común a lo largo y ancho de su tradición que las Inditas sean bilingües.

Lírica recopilada por Gilberto Lozada Ortiz en San Pablo Oztotepec.

Indita de Juan Molina
traducción al castellano

Tan sonoro, tan dulce
tu hablar y tu mirar,
cuando viene amaneciendo
luz del día entre los cerros.

Pajaritos van volando,
vuelven junto al ojo de agua
cuando al sol llega el momento
de meterse entre los cerros.

Muchacha flor, flor oscura,
digo tu nombre, lo llevaré
escrito junto al corazón,
hasta el día que yo muera.

Cuando paso por tu casa
arden mis pies agrietados,
tan bonita tú en tu casa
como tu corazón en ti.

Si ahora o mañana
si morimos algún día
allá juntos, en el cielo,
nuestros cantos llevaremos.

Tan sonoro, tan dulce
tu hablar y tu mirar,
cuando viene amaneciendo
luz del día entre los cerros.

Traducción de Grupo Segrel, con la asesoría de Ascención Hernández y Karen Dakin

Juan Molina (izquierda) en la celebración de sus 100 años,
acompañado de sus hijas e hijo en el año 1968