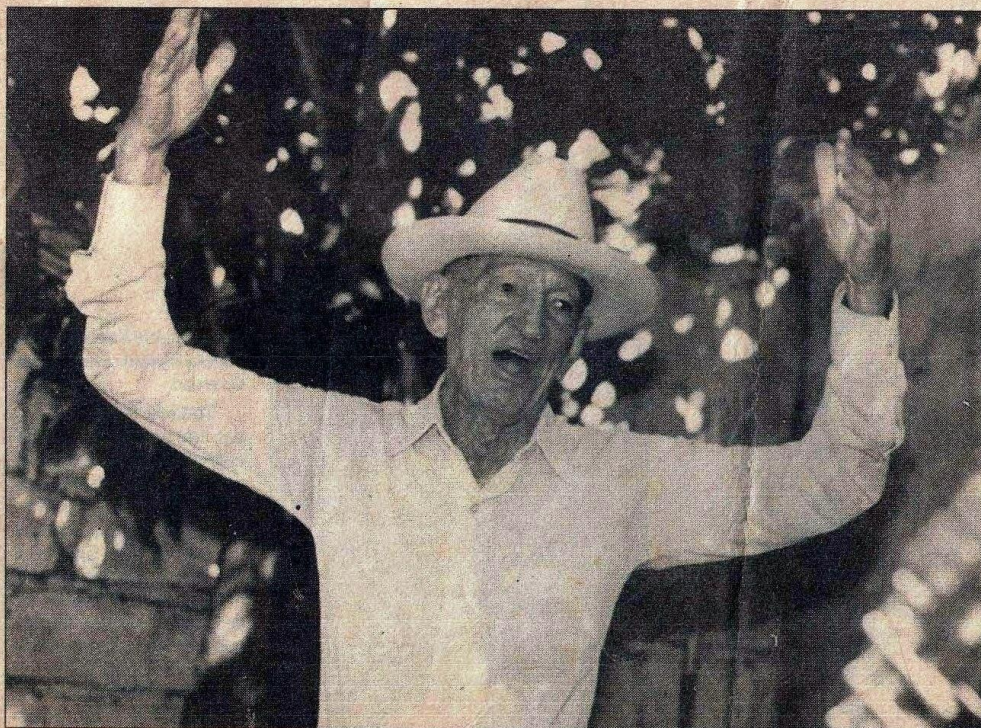

MÚSICA

Tobías Enrique Pumarejo

Una canción de don Toba

Por Ricardo López Solano

Numerosos miembros de la familia de Tobías Enrique Pumarejo, mejor conocido en el ambiente musical costeño como Don Toba, y muchos de sus allegados, han expresado su preocupación por un hecho inusitado: la canción "La Compañía", suficientemente conocida dentro del ambiente familiar y social, y entre numerosos compositores e intérpretes tanto de El Vallenato como de Don Toba, acaba de aparecer grabada por el conocido acordeonista Nicolás "Colacho" Mendoza, pero la autoría de la obra aparece atribuida al compositor Rafael Escalona, uno de los grandes amigos de Don Toba, a quien el propio Escalona ha reconocido, en numerosas ocasiones, como su maestro.

Similar inquietud ha producido el hecho dentro de miembros de la familia Bornacelly, residentes en Barranquilla, toda vez que Luis Mariano Bornacelly, a quien Don Toba le compusiera la canción "Luis Mariano", muy popular en el repertorio de Luis Enrique Martínez, fue uno de los protagonistas, además de testigo presencial de los hechos reales que proporcionaron inspiración a la creación de este tema. Igualmente sorprendida se mostró Edulfa Forero, una de los dos hermanas protagonistas de la canción, quien todavía vive y reside en Barranquilla. Ella me comentó la sorpresa que tuvo cuando seguía la telenovela "Escalona" y escuchó, en la voz de Carlos Vives, esta canción parcialmente cambiada: ¡Escuchen!, dijo sobresaltada a las amigas que se encontraban con ella en ese momento: "Esa canción nos la compuso Don Toba a mi hermana y a mí, y ahora resulta que Escalona no sólo se la está atribuyendo sino que dice que se inspiró en unas hermanas que no somos nosotras".

La historia de esta canción es muy significativa. Según cuenta Doña Ruth, la viuda de Don Toba, alrededor de los años cincuenta, aproximadamente, Tobías y su entrañable amigo y compadre Luis Mariano, se habían quedado prendados en Caracolito, Cesar, de dos hermanas muy hermosas, Ilse y Edulfa Forero, quienes eventualmente atendían una tienda de esquina de propiedad de su padre Vicente, llamada "La Garantía".

"Esa canción nos la compuso Don Toba a mi hermana y a mí, y ahora resulta que Escalona no sólo se la está atribuyendo sino que dice que se inspiró en unas hermanas que no somos nosotras".

Don Toba y Luis Mariano, aturridos por la visión de estas jóvenes que no se les apartaban de su mente un solo instante, empezaron jocosamente a hacer cábalas sobre cuál de los dos se había enamorado de la más bonita y de qué tretas se iban a valer para conquistar sus corazones. Este fue un amor que no pasó de ser platónico, pero que en sus sueños y en la controversia formada entre ellos, llevó a Don Toba a crear una de las canciones más hermosas de su rico y extenso repertorio: "La Compañía".

La canción se hizo muy popular en la región y fue tarareada y cantada en fiestas y parrandas, a tal punto que se estableció en la memoria de los pobladores de la zona.

El compositor Orlando Nola Maestre, residente en Caracolito por muchos años, recuerda a Don Toba como su autor. Chema Martínez, leyenda del acordeón vallenato y hermano de Luis Enrique Martínez, quien acompañó a Don Toba en innumerables parrandas por esta región, igualmente sostiene que Don Toba es su autor.

El abogado Rafael Gutiérrez Céspedes, el compositor de "La Fregona", y su hermano Álvaro, abogado e investigador vallenato, oriundos de Caracolito, señalan que conocen al pie de la letra la historia de esa composición y la forma como Don Toba se inspiró en las dos hermanas, a quienes también conoce, para crearla. El Dr. Alvaro Pumarejo Armenta, otro conocedor de la obra musical de Don Toba, asombrado por este hecho, no pudo dar crédito a que Escalona se la esté atribuyendo. Además se sabe de dos intérpretes

vallenatos de prestigio, que declinaron el ofrecimiento de Escalona para grabarla a su nombre porque sabían que esa canción es de Don Toba.

Para no alargar la lista de personas que reconocen a Don Toba como su autor, y dejando a un lado también la ira que embargó a su sobrina Gloria Rosa Pumarejo de Ovalle, cuando supo que esa canción fue grabada a nombre de Escalona, hay que anotar que su sobrino, ahijado y compañero de parrandas, Luis Joaquín Pumarejo, "El Negro Quin", como cariñosamente lo llaman sus amigos, herido en su amor propio solicitó que se hiciera una nota al respecto y que en ella le informaran a Escalona que no olvide que los que pueden dar testimonio sobre quién es el verdadero autor de esta canción todavía están vivos.

Don Toba, un caso de generosidad

Las razones primeras para que existan mal entendidos de esta clase, podrían estar en el desprendimiento y desinterés que toda la vida mostró Don Toba hacia su obra. En el curso de su larga vida, ni siquiera se dignó a disputar la autoría de canciones tan importantes como "La Vispera de Año Nuevo" y "Cállate Corazón", entre otras, que figuraban a nombre de otros compositores. Sólomente Buitrago, además de "La Vispera de Año Nuevo", la grabó a su nombre. "Las Sabanas del Diluvio", "La Carta", "Muchacha Patillalera" y "La Cita". Sólo cuando me puse a la tarea de recuperar lo que quedaba de su vasta obra musical, se pudo lograr que estas canciones se las reconocieran como suyas.

Una visita inesperada

Otros detalles humanos que rodean este malentendido se presentaron por la época en que se estaba presentando en la televisión nacional la serie "Escalona".

El maestro Rafael Escalona por esos días llegó a la casa de Don Tobías en El Copey, Cesar, en compañía de Don Arcadio Martínez y su señora Ana, hija de Don Toba. El motivo de la visita era entregarle a Don Tobías una placa con que el Club de Leones "Monarca" de Barranquilla, había homenajeado el 11 de octubre de 1991, a él y a otros vallenatos, entre ellos a Escalona.

Durante la visita, que se llevó a cabo en el patio de la casa y debajo de un palo de mango famoso en la región porque bajo su sombra Don Toba parrandó con Alfonso López Michelsen con la dispensa de Arcadio y Ana, Escalona se retiró por un momento hacia un palo de ciruelo cercano en compañía de Don Toba y de su señora Ruth. Escalona les preguntó si estaban viendo su novela, a lo cual Don Toba le respondió que no veía televisión porque le molestaba la vista y Doña Ruth le contestó que ella sí se la estaba viendo. Escalona, dirigiéndose a Don Toba, le dijo que para esa serie televisiva había tomado una canción suya "en calidad de préstamo", "La Compañía", a lo que Don Toba con una sonrisa paternal le dio su aprobación.

No era la primera vez que Escalona le solicitaba a Don Toba este tipo de préstamos. En el libro "Diez Juglares en su Patio", de Jorge García Usta y Alberto Salcedo Ramos, en su primera edición del 91, Don Toba les comenta a sus autores un hecho parecido en relación a la melodía de "La Ceiba de Villanueva". En esa oportunidad, Don Toba le decía a sus autores: "una vez estuve hospitalizado y mi compadre Rafael Escalona me fue a visitar. Antes de salir, se volteó y me dijo: 'Ah, compadre, se me había olvidado decirle que por ahí le cogí una cosita'. 'Yo le contesté: hombre, compadre Rafa, gracias por tenerme en cuenta'".

"La cosita mía, que el compadre utilizó, fue la música completa de un merengue que él se la puso a su canción 'En la Ceiba de Villanueva'. ¡No más faltaba que yo le negara este favor a Rafa, que es como mi hermano!", agrega Don Toba en el reportaje.

Lo que extraña es que un tiempo después del famoso "préstamo" de "La Compañía", con versos y con el nombre cambiado, "Dos Hermanas" aparece como de la autoría de Escalona en el libro de Consuelo Araujo, "Rafael Escalona, El Hombre y el Mito", Página 357; y en el último trabajo discográfico de Colacho Mendoza.

La canción de Don Toba tiene la siguiente letra:

La Compañía

"En este pueblo conozco una morena/de ojos negros que son cautivadores/vive en esquina, tiene una tienda, tiene una hermana/y no tiene amores.

Son virtuosas, bonitas y decentes/son las mejores de toda la región/cosa curiosa que esa morena/me ha dado el tema para hacer este son.

También quisiera con gusto y emoción/decirle al mundo tantísima verdad/yo las conozco, sé quiénes son/su hermana es linda, pero ella es más.

Enamorado que estaba de una de ellas/una gran negocio me propuso Tobías/partimos hermanas, partimos tienda/y queda arreglada la compañía".

La versión que aparece con autoría de Escalona en el citado libro incorpora la mayoría de esta letra, pero agrega otros versos:

Las dos hermanas

"Yo en este pueblo conozco a una morena/de ojos muy lindos que son cautivadores; vive en esquina, tiene una tienda/tiene una hermana y no tiene amores.

Enamorado que estaba de una de ellas/el gran negocio me propuso Tobías/partimos hermanas, partimos tienda/y queda arreglada la compañía.

Por las mañanas voy a la tienda/a ver a Juana, a ver a Graciela, salen corriendo las dos hermanas/como diciendo que no me vaya.

Coro:

Y yo me siento y pido cerveza/y me quedo lelo viendo esas bellezas.

Yo miro a Juana y miro a Graciela/la una está buena, y la otra más buena.

Como no puedo quedarme con las dos/hicimos un trato en puro papel sellao/el coge una, otra cojo yo/y si queda el negocio arreglao.

Son distinguidas bonitas y se quiere/son las mejores de toda la región/cosa curiosa, estas mujeres/me han dado el tema para este son."

La interpretación reciente de Colacho Mendoza, que presenta algunos cambios en la letra con relación a la primera versión de Escalona dice:

Las dos hermanas

"En este pueblo conozco a una morena/de ojos muy lindos que son cautivadores/vive en esquina,

tiene una tienda y no tiene amores.

Yo vi a Don Toba con la sonrisa en la boca/y me gritaba delante de toda la gente/quédete Rafa para que conozcas/un par de hermanas que comprometen.

Coro:

Por la mañana voy a la tienda/a ver a Juana a ver a Graciela/y salen corriendo las dos hermanas/como diciendo que no me vaya/y yo me siento y pido cerveza/y me quedo lelo con sus bellezas/y me traen los vuellos y no los cojo porque me siento con tesoros.

Enamorado que estaba de una de ellas/un gran negocio me propuso Tobías/partimos hermanas, partimos tienda/y queda arreglada la compañía.

Tampoco puedo quedarme con las dos/hicimos un trato en puro papel sellao/el coge una, otra cojo yo/y así quedó el negocio arreglao.

Son distinguidas bonitas y decentes/y si se quiere las mejores de toda la región/cosa curiosa que estas mujeres/me han dado el tema para este son.

Un verso especial

Un verso que podría causar alguna confusión o polémica en cuanto a que esta canción no la hubiera escrito Don Toba, sino otro autor, es el siguiente:

"Enamorado que estaba de una de ellas/un gran negocio

En el curso de su larga vida, ni siquiera se dignó a disputar la autoría de canciones tan importantes como "La Víspera de Año Nuevo" y "Cállate Corazón", entre otras, que figuraban a nombre de otros compositores.

me propuso Tobías/partimos hermanas, partimos tienda/queda arreglada la compañía".

Me contaba José Antonio Pumarejo, hijo de Don Toba y ex alcalde de El Copey, que su papá había querido, en especial, a dos personas en este mundo, a su hermano mayor, Tito, y a su estimable amigo Luis Mariano Bomacelly, y que siempre, como retribución a ese sentimiento hacia ellos, Don Toba había querido que se lo expresaran dedicándole una canción, pero como no tenían facilidad para hacerlo, él lo hizo por ellos. En el caso de Luis Mariano lo hace en "La Compañía" y para el caso de Tito aprovecha la canción "Cállate Corazón" en la que incluyó el siguiente verso como si fuera su hermano quien se lo dedicara, y que guarda la misma estructura antes referida en "La Compañía".

Este verso dice así:

"El que te canta es Don Tito/para que me escuches Don Toba/tan bueno que es mi hermanito/cuando me recuerda llora."

Esa era la versatilidad de Don Toba, quien al igual que otros compositores usa el recurso del desdoblamiento del autor en varias de sus obras.

Saludo a Plato

Cabe anotar que en la versión grabada por Colacho Mendoza, atribuida a Escalona, hay diferencias con la versión aparecida en el libro "Escalona, el Hombre el Mito", pero vale la pena destacar que un procedimiento muy usado por Don Toba y que aparece en su canción inédita "Saludo a Plato", aparece en la versión grabada por Colacho. Algo que ha empezado a inquietar a doña Ruth, por lo que pudiera acontecer en un futuro con este tema.

En el segundo verso de la última versión de Escalona de "Las Dos Hermanas", aparece una línea que dice: "Yo vi a Don Toba con la sonrisa en la boca/y me gritaba delante de toda la gente..."

En la canción "Saludo a Plato" de Don Toba, este dice:

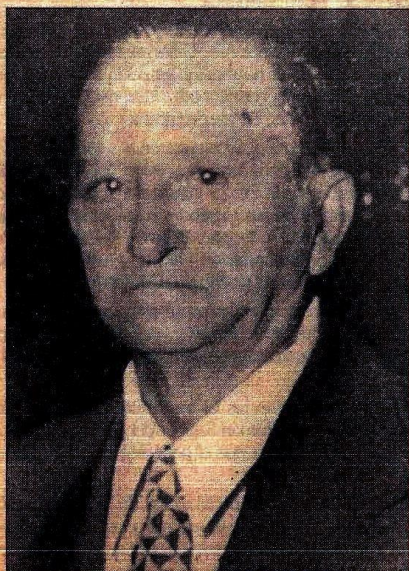
"Porque Plato es un espejo de puro cristal de roca/dice Tobías Pumarejo con la sonrisa en la boca/porque Plato tiene perlas, esmeralda y diamantes/porque tiene en sus mujeres ojos bellos y brillantes".

Esta canción registrada, igual que "La Compañía", a su nombre, hace parte igualmente del hábito y memoria de incontables intérpretes de hace no menos de 40 años, y además, en ella resalta esa obsesión por los ojos y las morenas que Don Toba muestra en la mayoría de sus canciones, obsesión ésta, que se vuelve una espada de huella digital en obra musical y poética y de la que, por supuesto, no se salva "La Compañía", lo que refrenda aún más, la autoría de Don Toba sobre este tema: "En este pueblo conozco una "morena"/de ojos negros que son cautivadores..."

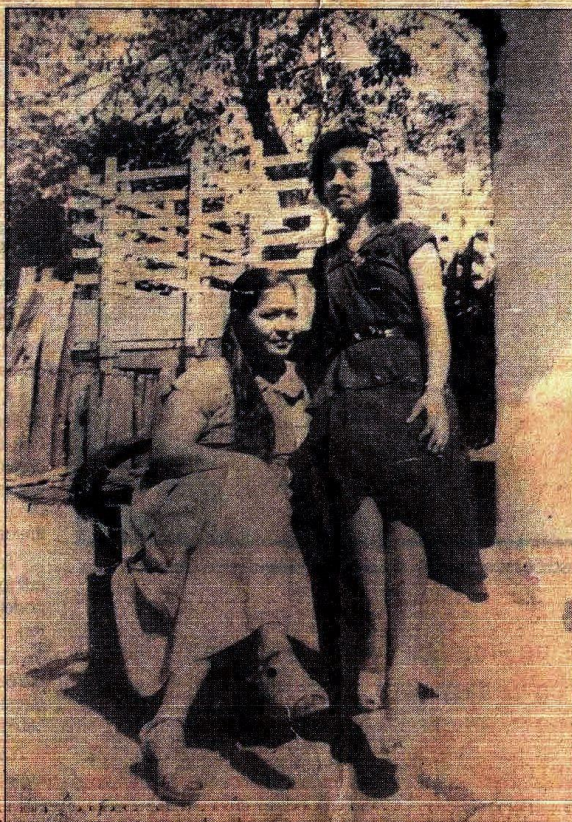
Necesidad de rectificación

Con todo el respeto que merece la trayectoria del maestro Escalona, sería sumamente importante que éste hiciera la rectificación correspondiente y a tiempo, pues "La Compañía" es una de las creaciones más hermosas y pegajosas de Don Toba y una de las obras que más estiman sus familiares y allegados, además de una de las más documentadas que poseo de su extenso repertorio. Incluso, tengo una conversación grabada en las que participan sus hijos José Antonio y Juan de Dios, en donde Don Toba rememora algunos pasajes de esta canción, y otra, donde cantándola a capella, le imprime ese sentimiento que sólo él, como su autor, podía darle.

El clamor de los familiares y de los muchos de los amigos del inolvidable Don Toba ha sido tan persistente, que ha motivado la escritura de esta nota, que aspira sólo al restablecimiento inmediato de la verdadera autoría de una canción que hace parte de la memoria musical de nuestra región.

Luis Mariano Bomacelly.

Ilse y Eudita Forero