

Cantares del duende

Chalena Vásquez

Pontificia Universidad Católica del Perú

Defender los derechos de los niños, es un asunto de amor humano natural... ya que los niños tenemos derechos, no porque vayamos a ser “el futuro del país”... sino porque somos personas con el derecho innato de ser felices.

Vivíamos en Jíbito, un pequeño poblado en el valle del río Chira, en Sullana. Eramos cinco hermanos: Delia Mercedes, Héctor Manuel, Rosa Elena, Carlos Merardo y Mercedes Angélica; y como sucede con todos los niños... terminamos llamándonos con cariño y sabiduría: Yeya, Tito, Chale, Calín, Micha.

A nuestro padre, le encantaba que le llamaran “el negro Vásquez” y así lo conocían todos; era agricultor y mecánico, muy amigüero, bailarín, conversador, escuchaba música siempre a través de la radio y jugaba y arbitraba fútbol. Su nombre completo era Héctor Manuel Vásquez Rey. La amistad, la honradez y la sinceridad eran sus máximos valores.

Papá nació y vivió en Jíbito y hasta allí llegó nuestra madre, que era profesora de educación primaria y alfabetizadora por vocación. Ella tiene un nombre especial: “Fornarina” igual al personaje del pintor italiano Rafael.

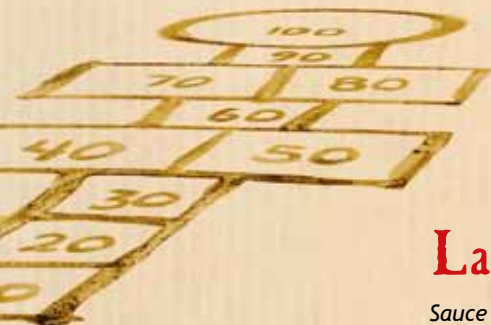
Fornarina Angélica Rodríguez Calle, nuestra mamá, nos enseñó que “descansar no es estar mano sobre mano sino cambiar de ocupación”; ella siempre estaba haciendo algo: experta costurera, tejedora, lectora... también criaba pollos, patos y cabras... y nos enseñó a bailar marinera.

A pesar de las dificultades económicas (de toda familia de pequeños agricultores en el Perú) a las orillas del río Chira tuvimos una infancia muy hermosa. Nos gustaba bañarnos en un canal de regadío, subirnos a los árboles de mango, tomar agua y coco y leche de cabra, recoger algarrobas, jugar con barro... y nunca faltaron en la casa una pelota, un perro y un gato. A veces íbamos a Yacila, una playa más allá de Paita...

Estas canciones las dedico a mi papá y mi mamá, con el recuerdo de Jíbito: el río, el arenal, los atardeceres... y la conversación en la noche bajo el cielo estrellado.

A mis hermanos Yeya, Tito y Micha, llevando en el corazón siempre a Calín, que falleció muy pequeño. A mis sobrinos: Paty, Diani, Cachito, Manolo, Héctor, Luis, Daniel, Isi y Claudia. A mis hijos Kamilo y Qalín.

Chalena Vásquez

Letra: José Luis Ayala
Música: Chalena Vásquez

Letra: Lucy Amado
Música: Chalena Vásquez

La rayuela

*Sauce llorón
romero verde
ciruela
ciruelito.*

*Serpentina azul,
naranjal maduro
caracol
caracolito.*

*Yo quiero jugar
con ustedes
a la rayuela
a la rayuela.*

*¡A que no me ganan!
jugando
jugando
a la rayuela
a la rayuela*

*Amapola huraña
lirio pequeño
mi rosal
rosalito.*

*Zarzamora blanca,
eucaliptucha
flor de cactus
hermanita.*

*¡Vengan a jugar!
vengan conmigo
a jugar
a la rayuela
a la rayuela*

*¿Quieres jugar?
¿vienes conmigo
a jugar
a la rayuela?*

*Deja que te coja
deja que te vea
Ardilla traviesa
no seas tan coqueta.*

Ardilla coqueta

*Baja de esa rama
sube a mi cabeza
haz con mis cabellos
una casa inmensa.*

*Te daré granitos
de maní y maíz
vivirás dichosa
serás muy feliz*

*Quédate conmigo
quédate un instante
que después de clase
volveré a buscarte.*

Caballito de totora

*Caballito de totora
vámonos a navegar
pedacito de la orilla
cabalgando sobre el mar*

*Compartiendo la alegría
viajaremos sin cesar
y uniremos nuestras voces
para así mejor cantar*

*De totora es mi caballo
de totora sobre el mar
pedacito de la orilla
abriendo surco en la mar*

*Pedacito de la orilla
tejido del totoral
surcando los siete mares
vámonos a navegar*

*Caballito de totora
vámonos a navegar
pedacito de la orilla
cabalgando sobre el mar*

*Compartiendo la tristeza
nos podemos ayudar
y uniremos nuestras manos
para así mejor cantar*

*De totora es mi caballo
de totora sobre el mar
pedacito de la orilla
abriendo surco en la mar*

*De totora es mi caballo
de totora sobre el mar
pedacito de la orilla
abriendo surco en la mar*

En la tierra sin fronteras

*Va cayendo ya la tarde
en la Cordillera El Cóndor
y se escucha entre las hojas
una dulce voz diciendo:*

*¿Qué será de mi palomo?
tanto tiempo con su ausencia
ahora que acabó la guerra
que será que no regresa*

*He venido como entonces
a traerle mi cariño
unas flores de naranjo
un racimo de mortiño*

*El traía de Sechura
su cariño de alfarero
y jugaba en el petate
en la tierra sin fronteras*

*Va cayendo ya la tarde
en la Cordillera El Cóndor
y se escucha entre las hojas
una dulce voz diciendo:*

*Ahora que acabó la guerra
recordando nuestra cita
he venido de muy lejos
ya no llores palomita*

*Cuando sonaron las balas
entre los gases y el humo
volamos con tanto espanto
que nos perdimos de rumbo*

*Ahora que acabó la guerra
sanarán nuestras heridas
jugaremos bailaremos
ya no llores palomita*

*Va saliendo ya la luna
en la Cordillera El Cóndor
suave se escucha el murmullo
del arrullo de la tierra*

*Va cayendo ya la noche
en la tierra sin fronteras*

Letra: Marco Antonio Corcuera
Música: Chalena Vásquez

Flora

*Para el sabor de la miel
hay contrapunto a la vista
entre el huiro y el shimbil
entre el ushún y la avispa
entre el huiro y el shimbil
quidishuguna también
para el sabor de la miel
hay contrapunto a la vista*

*Pintada lengua de vaca
¡qué tal dimensión la tuya!
en las abras de la roca
señoreas tu cintura
en las abras de la roca
entre la musgosa shapra
¡qué tal dimensión la tuya!
Pintada lengua de vaca*

*Tomatito cimarrón
alimento de culebra
con tu capucha de prior
que sólo natura siembra
con tu capucha de prior
y va amarilleando el sol
alimento de culebra
tomatito cimarrón*

*Verde amarillas temblando
son tus hojas: culantrillo
sombrillas para el verano
con su calado tejido
sombrillas para el verano
de lentejuela y cedazo.
son tus hojas: culantrillo
verde amarillas temblando*

*Si la flor de la retama
que el aire va remeciendo
en sus vaivenes contara
esta pena que yo siento,
en sus vaivenes contara
este pesar que me embarga.
si el aire va remeciendo
florcita de la retama*

*Escorzonera del campo
remedio para mis males
yerba misteriosa y buena
salmo encantado del Ande
yerba misteriosa y buena
fluyendo en las soledades
escorzonera del campo
remedio para mis males*

Letra: Marco Antonio Corcuera

Música: Chalena Vásquez

Cebada de mayo

Esperanza mía
siembrita de michca
sólo a ti te tengo
mi cebada linda
mi cebada buena

Sobre tu rastrojo
mi barbecho cierra
yunta de toritos
mi cebada linda
mi cebada buena

Cebada de mayo
mira que te quiero
no me des mal pago
que seré tu arriero

Otro sol recibe
manantial de siega
mi choza y la luna
te cuidan de cerca
te cuidan de cerca

Ya inclina la espiga
y el peso la dobla
¡qué feliz se siente
la chachacoma!

Esperanza mía
siembrita de michca
sólo a ti te tengo
mi cebada linda
mi cebada buena

Chilalo es un alfarero
que canta dando la hora
relojito de los campos
relojito mañanero

Con sus patitas expertas
hace su nido de barro
Chilalo con su Chilala, ¡sí!
en el algarrobo

¡Ay...!

Si lo encierres en la jaula
si se siente prisionero
Chilalo no canta más
y sólo busca la muerte

No lo encierres en la jaula
si quieres que cante siempre
si quieres que cante siempre
no lo encierres en la jaula

Chilalo no canta en jaula
¡su canto es un canto libre!

El Chilalo

¿Quién será?

Letra : Chalena Vásquez
Música: Carnaval de Pacayccasa

*Alguien dejó unas flores
en la puerta de mi casa
lindo brillaba un anillo
entre los pétalos rojos*

*¿Quién me ofrece su cariño
en tiempo de carnavales?
¡lo encontraré en la fiesta
por el brillo de sus ojos!*

*Tomándonos de las manos
cantaremos, bailaremos
descubriré en la ronda
quién será que me está amando*

*¿Quién estará en la comparsa
cuando bailemos la yunza?
¡lindo renace el cariño
entre los pétalos rojos!*

Pititi

*Anoche soñé con duendes
que tocaban el cajón
decían que su maestro
es amigo y querendón*

*¡Seguro que ese señor
es el maestro Pititi!
que toca las cucharitas
la quijada y la cajita*

*¡Seguro que ese señor
es el maestro Pititi!
que toca las cucharitas
la quijada y el cajón*

*Y dice: «Es importante
ver con los ojos del alma
joiga usted! sentir hermoso
cuando llora la guitarra
cuando suena ese cajón;
y cantar con alegría
al ritmo del corazón”*

*Tun tun, ta ca tá
tun tun ta ca tá
tun tun tun tun tun tun.
Tun tun, ta ca tá
tun tun ta ca tá
tun tun tun tun tun tun.*

Cerquita del corazón

*Debajito de su poncho
cerquita del corazón
abrigaba su charango
murmurando una canción
abrigaba su charango
como abrigando al amor
debajito de su poncho
cerquita del corazón*

*De pronto un grito un disparo
rompió su pecho y su voz
aferrándose a la vida
al charanguito abrazó
aferrándose a la vida
aferrándose al amor
debajito de su poncho
cerquita del corazón*

*¿Quién dijo que su charango
es arma para matar?
¿quién quiso matar sus sueños?
cerquita del corazón
¿quién quiso matar sus sueños?
¿quién quiso matar su amor?
¡como si matar pudiera
la magia de su canción!*

*Por el camino a Huamanga
se escucha en el manantial
doliente la Pachamama
y el charanguito llorar
por el camino a Huamanga
se escucha en el manantial
doliente la Pachamama
y el charanguito llorar
y el charanguista cantar*

Calin, Micha;
Yeya, Tito;
Chale y "Boby"

Pajarita

*Entre los viejos rosales
un día de mañanita
se entrenaba para el vuelo
afanosa pajarita*

*Agitando sus alitas
de rama en rama saltaba
y en el árbol más frondoso
su bandada la esperaba*

*Una pareja en lo alto
con sigilosa mirada
respondía a los silbidos
que pajarita lanzaba*

*De repente llega el viento
muy fuerte para sus alas
pajarita a tierra salta
se alborota la bandada*

*Este canto no es un cuento
de afanosa pajarita
que se daba volantines
un día de mañanita.*

*Emprende otra vez el vuelo
entre el rosal y la acacia
la pareja en la ramada
pía y silba alborozada...*

*Este canto no es un cuento
de afanosa pajarita
que se daba volantines
un día de mañanita*

*Ya se aleja la bandada
en el cielo azul celeste
pajarita va radiante
en la tarde transparente...*

El Muki

*El Muki de las alturas
bajó a la orilla del mar
llevando en su bolsillo
pepitas de mil colores
pepitas de mineral*

*El Muki de las alturas
extrañado en la ciudad
su memoria anda cantando
secretos de piedra y luna
secretos del maizal*

*Está muy triste este cielo
está muy triste este mar
¿dónde fueron los colores
en esta tarde invernal?*

*De pronto el Muki danzando
esparce en el horizonte
pepitas de mil colores
tiñendo el cielo y el mar*

*Charanguito lo acompaña
con sus cuerdas de metal
cada nota es una gota
en la tarde de cristal*

*Riendo del cielo rojo
amarillo, azul añil
el duende juega en la orilla
feliz en el arenal*

*Me gusta el anaranjado
rojo verde azul añil
me gusta el cielo dorado
el cerro verde y el mar*

*Me gusta el anaranjado
rojo verde azul añil
me gusta el cielo dorado
el cerro verde y el mar.*

La Candelaria

*Empieza la madrugada
con campanas y bombardas
llegando está ya la fiesta
de Mamita Candelaria
las zampoñas y los bombos
sonando con alegría
cantaremos bailaremos
con mamita Candelaria*

*Me contaron los abuelos
que la Virgen Candelaria
tiene su hermana en Bolivia,
patrona de los mineros
Virgen de Copacabana,
del socavón, de las minas
protegiendo a los obreros
dándoles fe y esperanza*

*Encenderemos el fuego,
prenderemos leña verde
chaccharemos, bailaremos
con la Mamita Candela
tocaremos, bailaremos
contra todas las heladas
con Mamita Candelaria,
anunciando lluvia buena*

*Bailan ángeles y diablos,
kallawayá, waka waka
tuntunas y caporales,
llamerada, china diabla
en caballo choqche phorque
llegaban los karabotas
va pasando el rey moreno
al ritmo de su matraca*

*De colores brilla el cielo
refleándose en el agua
festejando los yatiris
la inmensidad de su magia
y los peces en el lago
celebran el tiempo bueno
anunciando larga vida
con sus rondas navegantes*

*En el cielo los colores
dice un viejo Achachila
Yuraq Orcco, Waqsapata,
en la tierra mis amores*

Quimba, fa, malambo, ñeque

Décimas de Tito Rodríguez
Música: Chalena Vásquez

Aquí estamos los del pelo
zambo, bozal o mulato
sacalagua o negro nato
damos gracias sin recelo.

*Quimba, fa, malambo, ñeque
estos son afronegrismos
y lo mismo que muleque
cocacho y tetelemeque
estos han sido modismos
descifrados con gran celo
por don Fernando Romero
y al él no hay que ponerle un pero
y ante tanto afán y esmero
aquí estamos los del pelo.*

*Del negro es casi su hermano
Fernando lo tiene escrito
cuenta que cuando chiquito
creció con José, un crespito
la ama Heradia con su mano
a ambos dio seno y buen trato
brindó leche, amor, cariño
y nunca hubo un mal rato
Fernando amó ser de niño
zambo, bozal o mulato.*

*Creció y llegó a ser marino
surcando arribó a Macondo
fue por mar tras su destino
mas no dejó su alma de Congo
su afición por el mondongo
el cau cau, el ranfañote
y la chanfaina sin mote
dejó a muchos turulato
quiso ser en todo rato
sacalagua o negro nato.*

*Los modismos estudiados
permiten ampliar la labia
mujer cunda, igual que sabia
tuto es descansar echado
son los sacuara alargados
un combo te tira al suelo
todos saben lo que es quimba
mas ignoran timbirimba
por tu obra hermano del pelo
damos gracias sin recelo.*

Día de fiesta

*Por la orilla del camino
corre silbando mi niño,
como alegre corre el río
por la orilla del camino.*

*Sonrisa tierna mi niña
cantando al mar y la arena,
peina, peinando su trenza
diga mi flor: ¿en qué piensa?*

*¡En este día de fiesta
canta, ríe, baila y goza
te invito a decir conmigo:
“Porque mi patria es hermosa”*

*Ronda, rondando a los sauces
los duendes danzan, danzando
con arpa, violín, campanas
y el sauce llorón, riendo.*

*En este día de fiesta
regálame tu sonrisa
la magia de tu inocencia
la libertad de tu danza.*

*Y secaremos el llanto
sembraremos alegría
en este día de fiesta
cantando, canta la vida.*

Las gaviotas

*Cuando los niños jugaban
en una noche en la puna
volando cometas blancas
para llegar a la luna*

*Un cóndor muy pensativo
se acerca con voz de amigo
diciendo: «si ellas son libres
aprenderán a volar»*

*Desde las cumbres andinas
hasta la orilla del mar
cruzaron montes quebradas
los rayos la tempestad.*

*Cuando veas en la playa
gaviotas blancas pasar
son las cometas que un día
volaron en libertad.*

Canción de cuna

*En la noche oscura
tengo dos luceros
que alumbran mi paso
con rumbo certero*

*Me los dio la vida
en el mes de enero,
tiempo de agua clara,
amor y misterio*

*Y aunque estén muy lejos,
en el firmamento,
brillan en mi pecho
y en mi pensamiento*

*Arrullé en mis brazos
su cuerpo pequeño
cantando el secreto
del más dulce sueño*

*Duérmase mi niño,
mi amor mi ternura,
no tenga temores
tenga mi cariño*

*Y si acaso un día
le falta el aliento,
le faltan las fuerzas,
lo derriba el viento...*

*Vuelva la mirada,
encuentre el secreto,
del más dulce sueño
que es un sentimiento*

*Cantar de la vida,
amor y misterio,
encuentre el secreto
en su propio pecho*

*Duérmase mi niño,
duérmase mi amor
duérmase pedazo
de mi corazón*

Cantares del Duende

La rayuela (wayno - sikuri)

Letra de José Luis Ayala y música de Chalena Vásquez. El juego de la Rayuela también se conoce como “Mundo”.

Ardilla coqueta (landó)

Letra de Lucy Amado y música de Chalena Vásquez. El landó es uno de los géneros costeños afroperuanos.

Caballito de totora (marinera norteña)

Letra y música de Chalena Vásquez. Desde la época preinca, se utilizó la totora para la fabricación de embarcaciones.

En la tierra sin fronteras. Letra y música de Chalena Vásquez. Alude a los problemas de la guerra entre Perú y Ecuador y al anhelo de paz en una tierra sin fronteras.

Flora (contrapunto de zapateo)

Letra de Marco Antonio Corcuera y música de Chalena Vásquez. Aquí se escucha el contrapunto de zapateadores, a modo de percusión.

Cebada de mayo (toril)

Letra de Marco Antonio Corcuera y música de Chalena Vásquez. El toril es un género cuya melodía se desarrolla en un solo acorde mayor.

El chilalo (tondero)

Letra y música de Chalena Vásquez. Chilalo es el hornero, ave que hace su nido de barro y que canta a determinadas horas. Cuando se le encierra en una jaula no canta más y se golpea hasta matarse.

¿Quién será? (carnaval ayacuchano)

Letra de Chalena Vásquez, música del Carnaval de Pacayccasa. Ayacucho. El carnaval es el tiempo en el que los jóvenes se enamoran.

Pititi (festejo)

Letra y música de Chalena Vásquez. En homenaje al maestro Eusebio Sirio Castillo, conocido como Pititi, extraordinario cajoneador peruano; amigo y maestro de niños y jóvenes.

Cerquita del corazón (wayno)

Letra y música de Chalena Vásquez. Cuenta una historia real. Con esta canción se rinde homenaje a todas las víctimas de la violencia armada y en especial a los músicos.

Pajarita (danza habanera)

Letra y música de Chalena Vásquez. Este canto no es un cuento, es descripción de un hecho real.

El Muki (pasacalle y wayno)

Letra y música de Chalena Vásquez. El Muki es un personaje mítico, de las minas andinas. El duende de esta canción, llega a Lima, ciudad que en invierno siempre es gris.

La Candelaria (wayno pandillero)

Letra y música de Chalena Vásquez. Describe una de las fiestas más importantes del Altiplano peruano.

Quimba, fa, malambo, ñeque
(décimas con ritmo de tondero)

Letra de Humberto Rodríguez Pastor y música de Chalena Vásquez. Homenaje a Fernando Romero, lingüista, investigador de la cultura afro-peruana.

Día de fiesta (marinera norteña)

Letra y música de Chalena Vásquez. En esta canción se dice un verso de Javier Heraud “porque mi patria es hermosa”.

Las gaviotas (vals)

Letra y música de Chalena Vásquez. En esta canción se menciona al ave más grande de los Andes: el cóndor, que vuela también, solo o en grupo, hasta la orilla del mar.

Canción de cuna (canción)

Letra y música de Chalena Vásquez. Dedicada a los hijos cuando ya están grandes. Para mis hijos Kamilo y Qalín.

Chalena Vásquez: voz. **Marino Martínez:** guitarra criolla y andina. **Tito Manrique:** guitarra (2,3,5,7,9,11,14,15,16); bajo (2,16). **Dimitri Manga y Humberto Puertas:** Zampoñas (1,13). **Rubén Concha:** mandolina, acordeón (1,4,6,13). **Tito La Rosa:** charango (10). **Chano Díaz:** charango, quena (4,8,12). **Eduardo “Papeito” Abán:** cajón (2,3,7,9,11,14,15,16); zapateo (5); guapeos. **Mónica Rojas:** Zapateo (5). **Erick Quispe:** percusión (13). **Máximo “Paichi” Rivero:** Violín (6,12). **“Pititi”:** guapeo (9).

Arreglos: Trabajo colectivo
Dirección musical: Marino Martínez
Masterización: Pepe Chiriboga
Grabado en: Chiriboga Estudios

Diseño gráfico: Daniel Ochoa
Fotografías: Archivo de la familia Vásquez Rodríguez
Coproducción:
Chalena Vásquez - Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima - Perú 2005