

*Dedico este trabajo a Margot Loyola Palacios
y a su esposo y colaborador profesor Osvaldo Cádiz Valenzuela
quien continúa, incansable, la labor de investigación
iniciada junto a la gran folclorista.*

Retrato Musical de Chile

DE NORTE A SUR

Volumen II

REPERTORIO TRADICIONAL DEL ARCHIVO DE

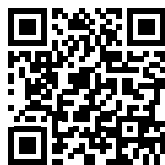
Margot Loyola

ADAPTADO PARA PIANO POR

María Angélica Beláustegui S.

EDICIONES UNIVERSITARIAS DE VALPARAÍSO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

EL REGISTRO SONORO DE ESTE LIBRO
PUEDE SER ESCUCHADO EN:

http://www.euv.cl/retrato_musical_2.html

© María Angélica Belástegui Sánchez, 2018
Registro de Propiedad Intelectual N° XXX.XXX
ISBN 978-956-17-XXXX-X

Derechos Reservados
Tirada: 500 ejemplares

Fotografías: Osvaldo Cádiz Valenzuela
Digitación Musical: María Angélica Belástegui S.
Corrección de pruebas: Claudio Abarca Lobos

Ediciones Universitarias de Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Calle Doce de Febrero 21, Valparaíso
E-mail: euvs@pucv.cl
www.euv.cl

Impresión: Salesianos S.A.

HECHO EN CHILE

ÍNDICE

PRÓLOGO	7
PRESENTACIÓN	9
ARRURRÚ	13
A LAS DOCE DE LA NOCHE.	16
AY SÍ, AY NO.	18
QUIQUIRIQUÍ, COCOROCÓ	20
CUCULÍ	22
LA VICUÑITA	25
OJOS QUE SE APASIONAN	29
HASTA CUÁNDO, VIDA MÍA	32
PALOMA	35
YO LA CANTO Y LA BAILO	38
PARABIENES DE LOS NEGROS	40
TE VAHINE ANAMI	43
KA TERE TE VAKA.	46
SAU SAU	49
TIARE ITI ITI	52
E MAISSO MAMA	55
CUECAS A MANUEL RODRÍGUEZ	59
ESTOY QUERIENDO.	64
LA VIRGEN SE ESTÁ LAVANDO	67
LOS GALLOS.	70
QUÉ LINDO EL NIÑO.	73
A LA MAR TIRÉ UN PAÑUELO	76
AL SALTAR LA PIEDRA LISA.	80
LA SERPIENTE EN EL ESPINO	83
ALERTA VIDALITA.	87
DESPIERTA REINA DE AMOR	89
LA PASTORA	92
EL QUE A HIERRO MATA	97
LAS CUALIDADES	100
DIGAN QUE SÍ.	103
AY CORAZÓN, CANTA	105
EL CARTERO	109
LA PERICONA	112
MALHAYA LA COCINA	115
TE QUISE, YA NO TE QUIERO	118
SUPIERA QUE TÚ ME AMABAS	120
Q. L. B. L. P.	123
OLVÍDAME	125
LA CHOCHOCA DE CUCAO.	129
CHOCOLATE	132
BREVE RESEÑA DE LAS DANZAS	135

PRÓLOGO

Para mí es un gran honor el poder señalar algunas palabras acerca de la excelente obra que nos presenta en esta oportunidad María Angélica Belaustegui. Esta brota una vez más como un regalo de su inmenso talento, de su laudable y reconocida autoridad compositora e interpretativa. De sus aladas manos María Angélica Beláustegui nos sorprende con su trabajo, el que se comprende como un recorrido por las distintas atmósferas sonoras de nuestro Chile. De esta hermosa tierra por la que la andariega Margot Loyola anduvo tantas veces, de Norte a Sur y de la Cordillera al Mar, desentrañando los misterios sonoros y ocultos, simples y complejos, del canto del pueblo y que hoy en estas nuevas propuestas adquieren una nueva visión que conmueve y que nos invita a descubrir lo que somos, lo que nos une con nuestra tierra.

Se ha realizado en esta obra una exhaustiva selección de melodías representativas de las distintas áreas culturales de Chile, que abarcan tanto lo religioso como lo festivo. Esa así como se destacan melodías de adoración al niño Dios, de nuestro Norte Grande, y tonadas para el niño, de la zona Centro Sur del país. No pueden estar ausentes melodías que acompañan algunas danzas como el huayno, refalosas, sombreritos, balambitos, jotas y chocolate, del archipiélago de Chiloé. De los salones del 1900, están las mazurcas y cuplés, que fueron ejecutados en los salones desde Arica a Punta Arenas por las señoritas “*que estaban en edad de merecer*”, esto es, cuando cumplían los quince años. Desde el lejano Rapa Nui, una melodía moderna,ailable, Te Vahine Anami.

Y naturalmente que nuestra danza nacional, la cueca, no está ausente de estas creaciones. Una interesantísima cueca de Pica y Matilla, “*Ojos que se apasionan*”. Cueca “*A la mar tiré un pañuelo*”, de nuestra zona central campesina. Y de la creación de Margot, las cuecas a Manuel Rodríguez: “*Vida, Pasión y Muerte.*”

No están ausentes las tonadas, como por ejemplo, el esquinazo: “*Despierta reina de amor*”; el parabién de los negros: “*Té quise ya no te quiero*”; todas hermosas melodías representativas de Colchagua, Maule y Ñuble.

A través de cada una de estas melodías, es posible ir descubriendo un mundo presente y ausente, que fue representativo de una época, y otro que hasta el día de hoy nos acompaña en diferentes lugares de país.

Tenemos que agradecer a María Angélica este nuevo regalo para nuestros jóvenes músicos, pues, es precisamente a través de la difusión de estas interesantes melodías, que nos conducen por los caminos y paisajes de Chile, que logramos conocer parte de nuestra identidad, para no olvidar de dónde venimos, para saber dónde vamos.

Osvaldo Cádiz Valenzuela

Director Academia Nacional de Cultura Tradicional
“Margot Loyola Palacios”
Investigador Asociado PUCV

PRESENTACIÓN

Continuando con mis adaptaciones para piano de temas del Repertorio de Margot Loyola, presento aquí el segundo volumen de *Retrato Musical de Chile*.

En esta selección, he incluido algunos “Cantos al Niño Dios”, recogidos por Margot Loyola de la Cofradía de las Cuyacas en Iquique, en 1952, como también algunas tonadas al Niño Dios, registradas de Purísima Martínez el mismo año en Pomaire.

También aparecen las versiones folclorizadas de algunos cuplés, como son las tonadas La Pastora, Q.L.B.L.P. y El Cartero, y el vals Olvídamme.

Quiero hacer especial mención a las Cuecas a Manuel Rodríguez, cuya letra escribiera el poeta Pablo Neruda, quien, a su vez, la entregara, según sus propias palabras, “a la más grande cultora de nuestro folclor: Margot Loyola”, para que le pusiera la música.

Se trata de dos hermosas cuecas: Pasión y Muerte, que Margot compone en un breve lapso de tiempo: La primera, brillante y animada, mientras la segunda, al estilo de la cueca nortina, en tono menor, más tranquila y muy triste, fiel al texto que musicaliza.

Antes de terminar, no puedo dejar de agradecer el apoyo incondicional de Osvaldo Cádiz, siempre presente para entregarme información, aclarando dudas y conceptos.

También deseo agradecer la colaboración de la encargada del Fondo Margot Loyola, señorita María Eugenia Cisternas, por su excelente disposición para facilitarme material y ayudarme en la transcripción de algunos textos.

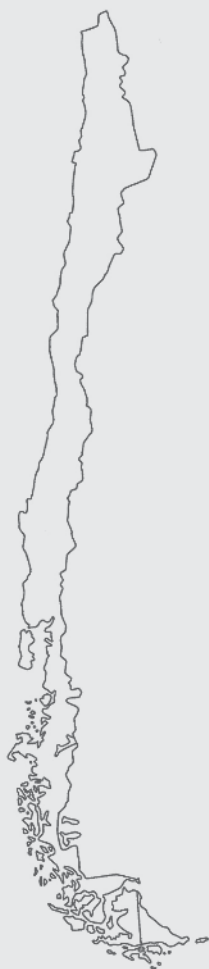
Espero que esta nueva recopilación de danzas tenga buena acogida y sirva tanto a músicos pedagogos, como a pianistas amantes de nuestro folclor.

MARÍA ANGÉLICA BELÁUSTEGUI SÁNCHEZ

Retrato Musical de Chile

DE NORTE A SUR

VOLUMEN II

Cuyacas, figura la red.
Fotografía de Osvaldo Cádiz.

ARRURRÚ

Arrurrú mi Niño
Arrurrú mi sin par
//:Ojos de lucero
Boquita de coral://

Yo le traigo al Niño
Un cordón dorado
//:Para que con él
Junte su ganado://

Yo le traigo al Niño
Una cucharita
//:Para que su Madre
Le de su sopita://

Arrurrú

Canto al Niño Dios

Registrada en Iquique
por Margot Loyola
de la Cofradía de las Cuyacas (1952)

♩ = 84

mp

The first system of the musical score for 'Arrurrú' is in 2/4 time with a tempo of 84 beats per minute. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one flat (B-flat). The melody in the treble staff begins with a quarter rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The bass staff provides a simple accompaniment of quarter notes.

6

(canto)

mf

Ped.

The second system of the musical score starts at measure 6. It features a vocal line in the treble staff, indicated by the '(canto)' label and a slur over the notes. The piano accompaniment in the bass staff continues with quarter notes. A piano pedal marking '*Ped.*' is placed below the bass staff.

11

The third system of the musical score starts at measure 11. It continues the piano accompaniment from the previous system, with the bass staff playing quarter notes and the treble staff having rests.

16

mp

The fourth system of the musical score starts at measure 16. It continues the piano accompaniment. The treble staff has rests, while the bass staff plays quarter notes. A dynamic marking '*mp*' is present in the treble staff.

21 (flauta)

Musical score for measures 21-25. The top staff is for flute and the bottom for piano. The flute part features a melodic line with slurs and accents. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note bass line with chords.

26 (canto)

mf *legato*

Ped.

Musical score for measures 26-30. The top staff is for voice and the bottom for piano. The voice part has a melodic line with a slur and an accent. The piano accompaniment has a steady eighth-note bass line with chords. A piano pedal marking is present at the end of the system.

31

Musical score for measures 31-36. The top staff is for flute and the bottom for piano. The flute part has a melodic line with slurs and accents. The piano accompaniment has a steady eighth-note bass line with chords.

37 (flauta)

p

Musical score for measures 37-41. The top staff is for flute and the bottom for piano. The flute part has a melodic line with slurs and accents. The piano accompaniment has a steady eighth-note bass line with chords.

A LAS DOCE DE LA NOCHE

//:A las doce de la noche
Cuando el Niño Dios nació://
Todos los gallos del mundo
Cantaron cocorocó
A las doce de la noche
Cuando el Niño Dios nació.

//:Los pastores, por un ángel,
Al portal van a llegar://
//:Y Gaspar, por una estrella,
Con Melchor y Baltasar://

A las Doce de la Noche

Adoración al Niño Dios

Registrada en Iquique
por Margot Loyola
de la Cofradía de las Cuyacas (1952)

♩ = 116

8va

mp

Musical notation for measures 1-4, featuring a piano accompaniment in 3/4 time with a melody in the right hand and a bass line in the left hand.

5

8va

Musical notation for measures 5-8, continuing the piano accompaniment.

10

8va

Musical notation for measures 9-15, continuing the piano accompaniment.

16

8va 7

(canto)

loco

f

Musical notation for measures 16-20, including a first ending bracket labeled '1.' and a fermata over the final measure.

21

2.

Musical notation for measures 21-25, including a second ending bracket labeled '2.'.

26

1.

2.

del segno

Musical notation for measures 26-30, including first and second ending brackets labeled '1.' and '2.', and the instruction 'del segno'.

AY SÍ, AY NO

A las doce de la noche
Todos Los gallos cantaron
Y su canto anunciaba
El Niño Jesús nació.

Estrillo

**//:Ay sí, ay no
Al Niño lo quiero yo://**

En el portal de Belén
Hacían fuego los pastores
Para calentar al Niño
Que nació entre las flores.

Estrillo

Señora doña María
Aquí le traigo unas peras
Aunque no están muy maduras
Pero cocidas son buenas.

Estrillo

Ay sí, ay no

Canto al Niño Dios

Registrada en Iquique
por Margot Loyola
de la Cofradía de las Cuyacas (1952)

♩ = 92

8va

The first system of the musical score is in 2/4 time. The right hand (treble clef) features a melody with a dotted quarter note followed by an eighth note, and a half note. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. The dynamic marking is *mp*. A dashed line labeled '8va' spans the first four measures.

(canto)

The second system begins at measure 5. The right hand melody continues with a dotted quarter note, an eighth note, and a half note. The left hand accompaniment remains consistent. The dynamic marking changes to *mf*. A dashed line labeled '8va' spans measures 5 through 8. The word '(canto)' is written above the staff in measure 8.

The third system starts at measure 11. The right hand melody features a sequence of eighth notes with a sharp sign, followed by a dotted quarter note and a half note. The left hand accompaniment continues with eighth notes. The dynamic marking is *mf*.

The fourth system begins at measure 18. The right hand melody consists of a dotted quarter note and a half note. The left hand accompaniment features eighth notes with a sharp sign. The dynamic marking is *mf*.

The fifth system starts at measure 21. The right hand melody has a dotted quarter note and a half note. The left hand accompaniment continues with eighth notes. The dynamic marking is *mf*. The system concludes with a double bar line and repeat dots.

QUIQUIRIQUÍ, COCOROCÓ

A las doce de la noche
Nació nuestro adorado Dios.
//:De pura Virgen María
En el portal de Belén://

//:Quiquiriquí, cocorocó
Al Niño Dios lo quiero yo.://

Vamos, vamos, pastorcillos
Vamos, vamos, vamos a ver
//:Porque dicen que ha nacido
El Niño allá en Belén://

//:Quiquiriquí, cocorocó
Al Niño Dios lo quiero yo.://

Quiquiriquí, cocorocó

Adoración al Niño Dios

Registrada en Iquique
por Margot Loyola
de la Cofradía de las Cuyacas (1952)

$\text{♩} = 72$

mp

6 (canto) *f*

12

18

23 *p*

CUCULÍ

//:Santa vi la cruz tatito
Suma chuima churitanda
Cuculi, culi, culí://

//:Una estrella se ha perdido
Y en el cielo no aparece
Cuculi, culi, culí://

//:A tu casa se dentrado
Y en tu pecho permanece
Cuculi, culi, culí://

//:Pajarillo carcelero
Sacarme de esta prisión
Cuculi, culi, culí://

//:En pago de carcelaje
Te daré mi corazón
Cuculi, culi, culí://

//:La rai la la lai
La rai la ra lai://

Cuculí

Canto a la Cruz de Mayo (Aymara)

Registrada en Belén
por Margot Loyola (1967)

$\text{♩} = 76$

mp

(canto)

5

10

mf

15

20

Musical score for measures 20-23. The piece is in 3/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth notes and chords. Fingerings are indicated with numbers 1-4.

24

Musical score for measures 24-27. The right hand continues the melodic development with some rests and grace notes. The left hand maintains the accompaniment with various chordal textures.

28

Musical score for measures 28-31. The right hand has a more active melodic line with sixteenth notes. The left hand accompaniment includes some chords with grace notes.

32

Del Segno

Musical score for measures 32-35. The piece transitions to the Del Segno section, marked with a double bar line and the text "Del Segno". The right hand has a melodic line with grace notes, and the left hand features a steady accompaniment of chords.

36

ritard

Musical score for measures 36-39. The right hand continues the melodic line with grace notes. The left hand accompaniment features chords and a final cadence. The word "ritard" is written above the final measure.

LA VICUÑITA

//:De las punas bravas vengo
Como palomitay://

//:Saltando y brincando
Como vicuñitay://

//:De las punas bravas
Que podrá crecer://

//:Yerbas del olvido
Para olvidarte://

//:Maldita suerte la mía
De ser vicuñitay://

//:Todos me persiguen
Por mi lana fina://

//:Si el cazador me hace,
Me hace puntería://

//:Le hago cuatro quites,
La bala es perdida://

La Vicuñita

Huayno

Registrada en Belén
por Margot Loyola.(1967)

♩ = 86

f

sempre non legato

The first system of the musical score for 'La Vicuñita' consists of two staves, treble and bass clef. The key signature is one flat (Bb). The tempo is marked as quarter note = 86. The music begins with a forte (*f*) dynamic. The first staff features a melodic line with various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The second staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. The system concludes with the instruction *sempre non legato*.

5

The second system of the musical score, starting at measure 5, continues the piece. It features a melodic line in the treble clef and a rhythmic accompaniment in the bass clef. The time signature changes from 2/4 to 3/4 and back to 2/4. The music maintains the same key signature and tempo.

10

The third system of the musical score, starting at measure 10, continues the piece. It features a melodic line in the treble clef and a rhythmic accompaniment in the bass clef. The time signature changes from 2/4 to 3/4 and back to 2/4. The music maintains the same key signature and tempo.

14

(canto)

mf

The fourth system of the musical score, starting at measure 14, includes a vocal line in the treble clef, indicated by the marking '(canto)'. The piano accompaniment in the bass clef continues. The dynamic is marked *mf* (mezzo-forte). The system concludes with a repeat sign.

19

The fifth system of the musical score, starting at measure 19, continues the piece. It features a melodic line in the treble clef and a rhythmic accompaniment in the bass clef. The time signature changes from 2/4 to 3/4 and back to 2/4. The music maintains the same key signature and tempo.

24

28

32

36

41

Margot Loyola, Enrique y Renee Luza en salón Pica.
Fotografía de Osvaldo Cádiz, 1978.

OJOS QUE SE APASIONAN

Unos ojitos he'i visto, sí ayayay
Por esos ojos me muero, sí ayayay
Y aunque sé que tienen dueño, sí ayayay
Así con dueño los quiero, sí ayayay.

Para qué sirven ojos
Para qué sirven, sí ayayay
Ojos que se apasionan
De un imposible, sí ayayay

De un imposible, sí,
Ojos traidores, sí ayayay
Que se van y me dejan
Sin mis amores, sí ayayay

Ciego de una pasión
Mi corazón, sí ayayay

Ojos Que Se Apasionan

Cueca nortina

Registrada en Pica
por Margot Loyola y Osvaldo Cádiz (1968)

♩ = 66

The first system of music consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a series of rhythmic patterns represented by eighth notes with stems pointing up. The bass staff contains a melody with eighth notes and chords. A dynamic marking of *mf* is placed at the beginning of the first measure.

5

The second system of music continues the piece from measure 5. It features the same two-staff structure as the first system, with rhythmic patterns in the treble and a melodic line in the bass.

9 (canto)

The third system of music begins at measure 9 and includes a vocal line. The treble staff has a vocal melody with a long note in the second measure, indicated by the word "(canto)". The bass staff continues with the piano accompaniment.

14

The fourth system of music starts at measure 14. It features a complex melodic line in the treble staff with several tied notes and a triplet of eighth notes in the final measure. The bass staff continues with the piano accompaniment.

18

The fifth system of music begins at measure 18. It features a melodic line in the treble staff with a dynamic marking of *p* (piano) in the first measure and *mf* (mezzo-forte) in the third measure. The bass staff continues with the piano accompaniment.