



**poemas del Ande
en traducción**

Elvira Espejo y Clemente Mamani

Elvira Espejo

Vicky Aillón

Suele decirse que la poesía breve es producto de la selección, el recorte y la limpieza de la palabra; esto es, producto de la desesperada búsqueda del verbo preciso, ese que nombre lo que a borbotones sale y necesitamos nominar.

Tal vez este dicho venga de la tradición occidental de la poesía, su origen de pieza para ser cantada, del romance, la copla, la oda o la décima.

Mas, ¿qué decir de poesía tradicional japonesa o china, aquella que viene concebida como brevedad y que juega en el límite del silencio?

Parece ser que algo similar sucede con la poesía de Elvira Espejo, poeta indígena (cacachaca) que bebe de la tradición del aforismo o formas similares oídas por ella en su comunidad.

Sin embargo, estas breves sentencias, propias de toda cultura, han debido discurrir en sus horas de silencioso pastoreo para dar lugar a los hermosos versos que trae su libro *Phaqar Kirki o Cantos a las flores* (La Paz, Pirotecnica, 2006).

Privados de la perfección de la música, los poetas nos entregamos a la búsqueda del verbo perfecto, que creo es nada más que la búsqueda del silencio, el que concentra palabra, como el negro de los pintores. En esto se nos va la vida y tal vez por eso nos maravilla el verso lacónico colmado de sentidos.

Phaqar Kirki o Cantos a las flores es el primer poemario de Elvira Espejo, quien, con base en los aforismos oídos en su comunidad, elabora deliciosos versos (en aymara y quechua) que muchos se apresurarán a calificar como "haikus". Vemos el siguiente y dejemos la pregunta colgada:

¿Qué late, qué late?
En la plaza vacía,
¿qué late?

El que quiera busque el sentido culturalista en estos versos y con seguridad perderá el todo: desde la belleza hasta la nada. El que quiera sumérgase en este juego del breve decir que es el juego de la seducción insinuada. Mas, quien tome este segundo camino, deberá estar anunciado de iniciar, con su lectura, posibles errancias, a veces gozosas, a veces dolorosas, las más interrogadoras.

AYMARA/CASTELLANO

Chhuchharapi chhuchharapi
Nayataki jichharaji

*

Intikay lupatxanji nayakay
Jaqin markpanjtha

*

Inti chama phaxsichama
Wayt'aña urasachama

*

Arituy phaxsi sayani
Munañay phaxsir sarjhani

Iru wichhu walla wichhu
Sarjhañatakiy wichhu wichhu

*

Asankiri asankiri
Palaspampar asankiri

*

Sisirqiñay sisirqiñay
niyapiniw sarjhaña

Flor de chhuchharapi
flor de chhuchharapi
Mi tiempo recién ha comenzado

*

El sol en la cima del cerro
y yo en pueblo ajeno

*

Es el sol
son las estrellas
Llegó la hora
de guardar

*

Mis aretes han quedado con mirada de estrellas
Mi amado parte hasta el próximo mes

Paja brava, paja dura
La senda de regreso
es un pajonal

*

¿Qué late, qué late?
En la vacía plaza, ¿qué late?

*

rama de sisirqiña
rama de sisirqiña
ya me voy
ya me estoy yendo

*

tanitani tanitani
nayakipiy jumiristha
markñaruway tanjhiristha

*

ithipilla ithipilla
anatñakay sintapillu

*

jap'aruma jap'aruma
aka wayñuy apjhirima

*

pinkillituy jachjakipinta
chuymañay kaykjtayista

*

chanachana chanachana
aka wayñunti jiwxachama

*

flor de tanitani
flor de tanitani
si yo fuera tú
a mi pueblo correría

*

Ortiguita ortiguita
¡fiesta de mi camino!

*

jap'aruma jap'aruma
este verso es capaz de llevarme

*

la flauta que llora
me toca el corazón

*

flor de chanachana
flor de chanachana
con este verso he de morir

QUECHUA/CASTELLANO

chinchirkuma chinchirkuma
juma chikaw kawks purtha

*

phuyu phuyu mushan
wayrawan jamushan
runa jamushan kuyay kuyay jamushan

*

parawan suxrawan jamushani
qanrayku jina jamushan

flor de chinchirkuma
flor de chinchirkuma
leal, siempre detrás de ti

*

Las nubes se asoman
el viento sopla
las personas vienen
de pena vienen

*

Con lluvia viene
con viento viene
por ti así vienen

*

silisti mayu pukara pampa
noqa purimuni qanta maskaspa

*

kay chikaymanta chikaylla purinki
kay karumanta ama munankichu

*

ima munaspa qhipay purinki
nuqata qanta maskaspa

*

uraymayuntachus risax
wichay mayuntachus risax
mayllapichus taripallasqayki

*

ururu pampa rishaspa
Bolivia maskaspa
Dalias t'ikasta pallaspa
Waqaspa purini

Llijllitayta chinkachikurqani
Ururumanta kunan ripushani
Perdi ami aguayu

*

Kun tursituy altu phawa
Yurax chalinita wataykusqa
illimani limantachus phawashanki
Mayllapitax purishanki

*

Qanllachu nuqapax
Nuqachu qanllapax
Kayjina waqanaypax

*

Por el río azul
por la pampa de Pukara
En busca de ti
por esos lugares caminé

*

Por estas cercanías has de llegar
por esas lejanías no has de querer ir

*

¿Qué queriendo llegaste por mi detrás?
... y yo en busca de ti

*

Iré por el río de abajo
Iré por el río de arriba
¿Dónde te encontraré?

*

Caminando por las pampas de Oruro,
buscando Bolivia,
recogiendo flores de dalia
llorando siempre he caminado

Me estoy yendo de Oruro
Perdido mi aguayo
no hay razón para quedarme

*

A dónde siempre estará yendo.
El cóndor que vuela por las alturas
con su chalina blanca
pasando por el cerro Illimani
¿a dónde siempre estará yendo?

*

Tú serás para mí
yo seré para ti
Para estar siempre juntos
...llorando

*

Suwaqayki pusasqayki
Sunqa ukunta pusasqayki

*

akasu nuqaqa kaypunichu llaxtay
rumi rumi wasa achay nuqax llaxtay

*

uray kallintachus risax
wichay callintachus risax
mayqin supayllapis payllawanpunichu

*

mansana kaspaga yurax t'ikhanayki
nuqata munaspa laduypi kanayki

*

ulupika sach'a kikin puquymanta
nuqa tarishani kikin llaxtaymanta

*

durasnu t'ikita qumir muradita
inamurashanki alafuersallata

*

sarata tarpuni musux puqunaypa
munakusharqayki musux purinaypax

*

Te voy a robar
te voy a llevar
Para dentro de mi corazón
Te voy a llevar

*

¿Acaso es este mi pueblo?
Lugar pedregoso y silencioso
habito

*

Por las calles de abajo iré
por las calles de arriba iré
donde sea, siempre con él

*

siendo manzana
debí florecer blanca
cuando me quieras
debes permanecer a mi lado

*

El árbol de ulupika
florece siempre igual
y yo me estoy encontrando
siempre en el mismo lugar

*

Flor de durazno
blanca a veces
morada otras
siempre enamorada,
a la fuerza

*

Sembré maíz para la nueva cosecha
Y a vos te quise para mi nuevo andar

*

alfa canchaymanta t'ikha pallamusax
mamaypis rimachun jina kasarasax

*

chumpita awani kinsa kulurmanta
nuqax munay kashan kinsa luwarmanta

*

nuqax llijllitay sapan junt'asqita
nuqata munaspa sapan junt'asqita

*

mayu patitapi ulala t'ikira
paramanta jina uran takirin

*

De mi alfar recogeré flores
Aunque mi madre no quiera
con él me he de casar

*

Fajita de tres colores he tejido
para mis tres enamorados
de tres lugares

*

Este aguayo...
tejido por mi
sólo para ti

*

Sobre del río
la flor de ulala
golpeada por la lluvia
agachada canta

Clemente Mamani Laruta,

poeta aymara

Zacarías Alavi

Clemente Mamani Laruta nació en la provincia Los Andes del departamento de La Paz, Bolivia, en 1959; es casado con Maruja Colque, con quien tiene cuatro hijos. Ha realizado variados estudios universitarios: Lenguaje y Estudios Sociales en la Escuela Normal Integrada de Warisata (temprana iniciativa docente para la educación intercultural bilingüe en Bolivia), Comunicación Social, con especialidad en idiomas nativos, en la Universidad Católica Boliviana, y es diplomado en Etnología Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO; cuenta también con una especialización en radiodifusión educativa en Ecuador y una Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.

La labor poética de Clemente Mamani empezó en el Colegio Abraham Reyes de Fe y Alegría entre los años 1974 y 1975 a raíz de las exigencias de su profesor de literatura para conseguir poesías en las bibliotecas. Por tener limitaciones económicas, el escritor en ciernes no pudo contar con el carnet de lector para acceder a las bibliotecas y poder acopiar algunas poesías. En estas circunstancias comenzó a inventar sus propios textos. En 1975, su profesora de literatura y poeta Norah Zapata Spril descubrió sus cualidades poéticas y le dio orientaciones literarias para fortalecer e incentivar la composición poética. Desde aquél entonces, Clemente Mamani tomó las perceptivas de la poesía, y comenzó a leer y declamar poesías en diversos eventos. En 1979 empezó a componer e interpretar poesías en idioma aymara en las Escuelas Normales de Santiago de Huata y Warisata.

Más adelante fue invitado a leer poesía en los programas aymaras de las radioemisoras locales. Estas participaciones le motivaron a investigar y a profundizar el origen de la lírica aymara y se actualizó en la producción literaria a través de la organización de seminarios, talleres, coloquios y otros eventos relacionados con la poesía, auspiciados por la asociación de radialistas aymaras. A partir de 1985 difundió la poesía aymara a través de formatos radiofónicos, incentivando especialmente la composición poética de los niños y jóvenes en el área rural a través de concursos radiales. Al momento, Clemente Mamani considera que la producción de la poesía aymara se ha incrementado en los niños y en la juventud, aunque a los autores actuales les falta una orientación técnica literaria en el manejo de los fragmentos de las poesías ancestrales y en sus readaptaciones y recreaciones.

En su quehacer poético, Clemente Mamani ha publicado las siguientes obras:

Antología de la poesía aymara (poemario), ed. Radio San Gabriel, La Paz, 1993.
Jallalla warminaka (poemario), Secretaria Nacional de Educación, 1997.
Cuentos de los Andes bolivianos, ed Maranatha, Francia, 1999.
Thakhinaka (poemario) Ed. Reforma Educativa 2002.
Sarawisa (poemario), ed. Radio San Gabriel, 2004.
Poesías de reflexión, compilación de poesías aymara de protesta, 2004, RSG.
Titiqaqa taypi Pux Pux; en coautoría con Manuel Rojas, Sagitario SRL, La Paz, 2006.

Las preferencias poéticas de Clemente Mamani son las poesías históricas-reflexivas que matizan el pasado histórico con el presente. Sus poesías resaltan las tradiciones y las costumbres en la perspectiva del rescate y la revalorización de los versos y tonalidades que se manifiestan como acción presente. En las investigaciones poéticas de la poesía aymara encontró lo que él denomina *rima natural*, como por ejemplo *Kacharpaya*, *jan kuns kamskaya*, *jutakimaya*. Estas rimas suelen aparecer de manera espontánea en las expresiones cotidianas y festivas en el habla de la gente de tradición aymara. En sus indagaciones Clemente Mamani encontró el poema *Wari K'asaya Qala T'aqaya*, una composición (oral) ancestral aymara muy completa con rima, ritmo, mensaje y cadencia, metáforas con una complejidad y diversidad de connotaciones. He aquí un fragmento de una poesía ancestral-popular aymara:

Machaq ispalla
Ch'uxña ch'ankhmampis
Q'illu chankhmampis
Wiñatak purak ch'ukt'ita

Ispalla nueva
Con tu hilo verdeoro
O hilo amarillo plateado
Costura mi estómago
Por siempre.

La apertura del campo referencial del término "ispalla" no es poca en *aymar aru* o lengua aymara: desde compañera o compañero, gemelo o gemela (en sentido tan metafórico como común o estricto), joven, retoño (vegetal, animal y/o humano)... En cuanto a *ch'ukt'ita*, que Clemente Mamani traduce con el bello antiguo verbo "costurar", de una raíz en *ch'uku*, 'costura', y que en su forma adjetiva (*ch'ukuta*: 'cosido') remite o significa también al hablante aymara llegado a La Paz como al paceño (aymara) como tal.

Clemente Mamani

Chakana

Aski juyphi jawillt'iri,
laqamputa janchin warawara,
jallallankharu ancha muspayiri,
irnaqawin ch'ama churiri.

Tayna chhullunkayar jawsasaxa,
taripiwinkana amuyupa luxuntayasa,
jawaqalla wayraru phiñasiyasa
p'uch'una jachap qullqir tukuyasa.

Ukhampachaw janchimax Tiwanakun Iliji,
Pusi chixnuqir qachinakani,
chijllata qala pukaranakana,
nayra sarnaqawinak qilqasina.

Pusi pallallar uñanchayat chimpu,
uma ch'aman q'urawana sayt'ayata,
kimsaqallqu uñtaws jilakiptawa,
quri ayrunakaru ikita sartayasina.

Qarwa

Chhuyu sunins qhirwansa.
Jakawi wiñayatak chimpuchiri.
Llumpaka kayunit sayt'iri
jakawi Aywiyalan chhiqnuqasina.

Pachanakana chuymap ullart'iri,
urpu thayar khathathitaxa,
ukampirus jan asxarasawa
jalluru awqa juyphir suyasthaxa.

Junt'u thaya tukuri janchini.
Ara q'umar jakañ waljaptayiri,
Ayra qhisphiyawinak qhipnaqiri,
thaxama phañataki uskusina.

juyphina qamas katuqiri,
waqaychawi uñtawi qhithsusina,
ch'ullqhi sawuña sillumampiwa
phisnakiwa sarnaqawi qillqataxa

Cruz cuadrada

Das bienvenida a la digna helada,
estrella vestida de celaje entero,
dejas sorprendido a los delicados
otorgando fuerza en el trabajo.

Llamas a las heladas por estrenarse,
congelando los ideales tramposos,
enfuriciendo al viento transeúnte
y convirtiendo el llanto del pozo en plata.

Así mismo tu cuerpo entero brilla en Tiwanaku.
por sus cuatro puntas precursoras,
en escogidas fortalezas de piedra,
escribiendo la historia de los antepasados.

Símbolo de cuatro planicies significantes
sostenido con honda de fuerza acuática
traspasas tu rostro de ocho miradas
despertando a los plantíos de oro.

Llama

En la frescura del altiplano y del valle.
por siempre simbolizas la vida.
Poniendote de pie sagradamente,
estableciendo la vitalidad en América.

Leyendo el corazón de los tiempos,
haces templar a los vientos nublados,
además sin temor alguno
esperas a la lluvia y la maldita helada.

Posees la piel térmica del siglo.
Multiplicando la salud del altar
cargas las salvaciones del Ayra (equilibrio)
colocando tus residuos de combustible.

En la helada recepcionas el coraje
esculpiendo la fe cósmica,
con pezuñas de telar y tejido
suavemente escribes nuestra historia

Uthurunkhu

Ch'umina just'urt'asir jirirt'awipa,
ch'uxña quqanakan unñaqapa,
turpa thayar qamasamp jariyiri,
q'illu ch'ira ch'iji janchini.

Junt'uwjan chuymanak qhanart'ayiri,
jakirinakana ajayunakap awatiri,
Turtuxanakan laka manq'at ansipansa
ch'alla phuthuthimp chuxtayiri.
Mullphi chimpun urunakana.
Juri chiqawjanaka thaqhiri.
qullana jawiranak uñakipiri,
Thithita kaymananak aruntasina.

Ancha thuqtiri uthurunkhu,
jana junt'unakami anath'asiri,
tayna ayrunakar qhachill't'asa,
qulla saphinaka ch'amanchasa.

Kuka

Pachamamana ajayup qhanstayiri
jaqinakana uqi samkapa yatisina,
uywanakana sartatapsa chiq't'asina.
Suruxchiru mullaki khathatatiyaxa.

Willkaxa qamas chani junt'utatayi,
uraqinxa llakt'asit irnaqirinakaxa
qhisphiyiri sutimxaruw akhull't'asipxi
ch'amamchaw jani jiwxtas katuqasina.
Kikipa ch'uxña laphinakamaxa
Phaxsina qhantapa jamp'att'i
pacha aruskipt'awinak kunkanchayasa
paya janchi saminak chimpumpi.

Samanamaxa jayatpach qullixa
Usuta laqamp warawararuwa.
miqalanakar musparayasina
taypi llijwinaka saphintayasina.

Jaguar

Rugido de la selva acariciante,
mirada de arbustos verdes
impulsas la brisa en base al coraje
con tu piel atigrado.

Alumbras el corazones del trópico.
protegiendo el espíritu de los pobladores
viendo el hambre de las tortugas.
sacias con la transpiración del arenal.
En los días de antojo y significado.
Buscar lugares húmedos
observando los ríos sagrados,
vas saludando a los molestos caimanes.

Jaguar de salto veloz
te juegas con abrigos de calor
cosquilleando a las plantas virginales
Consolidando las raíces medicinales.

Coca

Iluminas el espíritu cósmico de la Pachamama
sabiendo el sueño plomo de los humanos,
y calculando la andanza de los animales.
Haces templar al asustado mal de altura.

El Sol calienta el precio del coraje,
en la tierra los preocupados trabajadores
a la salvedad de tu nombre akhullican (mascar
coca con lijiya).
Recibiendo la fuerza y el optimismo vital.
Tus verdes hojas naturales
efectuando la comunicación ritual
con el señal de tu piel bicolor.

Tu aliento sana desde la distancia
a la estrella enferma del cielo.
causando admiración en los meteoros
que van enraizando la orbita del centro espacial.

Pachakuti

Kunkimax wali sutinchatawa,
amuyt' amasa wali jakhutawa
Qhipar uñtasas nayraru sartaña
Lamar quta qamasa chixnuqasa
quri tuturanak mirantamp chika.

Chimpu uxinaka kut' ayantaxa,
jach'a jikisiwinaka waqaychasi,
kunkanchawinaka jaqhukipayañataki.
Wayra tatas qina khuyuyi.
jamach'inaka wasitat kusisit jaylliyipxi.

Pachanakana saratap kutirayiri
aski nayra sarawinaka tumphapisina
p'arxtaña pirqanak sartaytaxa
lup'iña thakhinaka sawuntasa
wasururu qalanakar arsuyasa.

Wali uñakipat pachakuti.
markax arutama iskt'aña munapxi
kikip sarawinak q'ayachasi.
Pachakuti jump'imamp waqaychapxi
janchijan saphita uñt'añataki.

Khununa samaqiwipa

Phunchawinakata jithiqtañani.
Kikipa pacha chiqawnakaru purisina.
Ukanx apachitax lluqup ancha suxuqiriwa,
alal qalanakan thithitat arsuyasaxa,
qinayanakan phiñasitsa quñachiri,
Qulluxa chhullunkhayat isthapitawa
khunun samipax thaqaskiwa
thuqhurinakan jaylliwip ch'amamchañataki,
larama wak'a yaqawinakasasa
kikipa janq'uk uñstayañataki.

Suma ist'aña sipanxa,
khunu samaqix ist'asiskakiwa,
amayanakan chilltap suyt'ayaski,
arum samkanak wali unuqiyasi,
khununtat axump sirinar ajuntayasina.
Janq'uki taqiniru willikipasktaxa
wali muspataw jakirinakaxa

Tiempo de vuelta

Tu objetivo es muy valorado
tu lógica contabilizado:
Se proyecta el futuro Mirando el pasado.
Consolidando el coraje del mar
junto al crecer de los totorales dorados.

Haces retornar las simbólicas olas,
propiciando los grandes encuentros,
para cambiar el desarrollo cotidiano.
El padre viento hace silbar la quena
y las aves de nuevo cantan alegremente.

Desenvuelves el marchar del tiempo
rescatando las tradiciones benéficas
estableciendo paredes de reflexión
tejiendo los caminos de pensamiento
haciendo que las piedras de ayer hablen.

Muy observado tiempo de retorno.
el pueblo quiere escuchar tu discurso
valorando las típicas tradiciones.
Pachakuti aliéntanos con tu sudor
para conocer la identidad de mi raíz.

Suspiro de nieve

Es dable alejarnos de las fiestas.
Llegando a los espacio de la propia naturaleza.
Ahí el cerro vibra mediante su corazón sonoro,
haciendo hablar a las piedras congeladas.
y suavizando la furia de las nubes
La montaña esta vestidas de glaciar.
el color de la nieve esta buscando
alentar el cántico de los danzarines
hasta el azulado de nuestros adoratorios
lo va exihiendo en blanco parecido.

Escuchando bien concentrado
se percibe el suspiro de la nieve
interrumpiendo el paso de las almas,
vas movilizando sueños nocturnos,
colocando el axsu del nevado a la sirina
a todos de blanco lo vas enalteciendo,
los pobladores muy admirados

mixturacha sasaw sapktama,
Khunu samaqitamawa luxuntayaski
Khunu khunu qullunakaru tukuyasa.

Jakaskiri kacharpaya

Qallalkiri kacharpara,
Jan jank'aki sartasaxa,
kimsa urunak thuqhusinxaxa,
Jump'imampiw kunkinaka
Jichhax phuqasiskiwa

Jakaskiri kacharpaya
wiñaxa uñch'ukiskakistawa
qullqi ch'allamampi
inacha suyt'itasma
aliqasa sasina,

Janiw kunipansa,
jawira jak'anxa
suyt'añax utjaskaspati,
inasa samka muspamampi
qharurux suyt'aychisma.

Jichhax wakiskiwa ukjakixañapa,
Kacharpayitat ampi kacharpaya,
ancha munapaykaya
jinaya, jikisinkamaya,
niyakixaya kunas tukusirikiwa

piensas que eres mixtura natural.
Nieve tu suspiro va helando
transformando la nieve en cumbre de nevado.

Despedida viviente

Despedida atractiva,
sin apresurar los pasos,
tras bailar durante tres jornadas,
con tu sudor los deseos
ahora se cumple.

Despedida viviente
mi miras eternamente
con tu arenal de plata
indicando tal vez
me esperas diciendo por nada.

No por nada,
cerca del río
puede ver la espera,
tal vez el sueño con admiración
Cancelarías mañana.

Ahora dable que esto aquí acabe.
Despídame por favor despedida
siendo muy anhelada
vamos, hasta muy pronto,
sabiendo que todo se acaba.