

Chavela Vargas: "la ídola"

RESUMEN

En este trabajo se hace un resumen de la vida de la cantante Chavela Vargas (1919), quien inició su carrera artística en 1953, cuando triunfó en Acapulco, México.

Su voz ha recorrido el mundo y se ha presentado en los mejores escenarios de Europa y América. La fama la lleva a una creciente adicción al alcohol que la hace sucumbir.

Fue redescubierta por el cineasta español Pedro Almodóvar, en 1990, y resurgió como el Ave Fénix. Retirada, vive actualmente en Veracruz, México.

Palabras claves: Chavela Vargas, cantante, mejores escenarios, adicción al alcohol, redescubierta, Ave Fénix.

ABSTRACT

This work summarizes the most important facts of singer Chavela Vargas (1919) who starts her career in 1953 in Acapulco, México.

Her voice travels around the world and performs in the best stages in Europe and America. Fame and alcohol lead her to the deeps of her existence.

The rediscovery of Chavela Vargas by spanish filmmaker Pedro Almodovar brings her back to life and she rises from her own ashes like the Phoenix. She is currently retired and lives in Veracruz, Mexico.

Keywords: Chavela Vargas, singer, alcohol addiction, best stages, rediscovery, Phoenix.

Roberto Le Franc

Antropólogo. Egresado
Licenciatura Escuela de
Antropología y Sociología
de la Universidad de Costa
Rica Ex-Director Dirección
de Patrimonio Histórico del
Ministerio de Cultura, Juventud
y Deportes. Investigador en el
campo de la cultura popular
tradicional y de la religiosidad
popular.

Nació en Santa Bárbara de San Joaquín de Flores, Heredia, el 17 de abril de 1919, hija de Francisco Vargas Rodríguez y de Heminia Lizano Flores; bisnieta del patricio herediano Joaquín Lizano Gutiérrez y de Matilde Ulloa Solares, descendiente directa del conquistador, pacificador y adelantado mayor de Costa Rica Juan Vásquez de Coronado (1523-1565) (Stone, 1982: 214).

Desde muy pequeña vivió en contacto con la naturaleza, gozando su libertad en la campiña de Guanacaste y de Heredia, lo cual la llevó a ser una niña diferente y soñadora. Cuenta su hermano, Rodrigo, que "...tenía nueve años

cuando andaba en los árboles, en los ríos y que a los doce años montaba a caballo, a pelo, sin silla...¹.

Esta diferencia la destacó entre las niñas y las jovencitas de su época y, también, hizo que causara revuelo en su pueblo al ser la primera mujer en usar pantalones, que asistiera a reuniones o serenatas, y que cantara acompañada de su guitarra, por lo que muchas personas se sorprendieron primero con su bella voz, y se escandalizaron, luego, por su rebeldía tan propia. *"...Desde que nací quería cantar..."* –nos dice Chavela– y esta inquietud la impulsa a viajar, en 1937, apenas con 18 años, a la isla de Cuba en busca de una mejor oportunidad en el campo artístico.

De Cuba se trasladó a México en donde enfrentó el cerrado ambiente artístico y lucha por abrirse paso junto a figuras como Javier Solís, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Ignacio López Tarso, entre otros, por lo que adoptó la nacionalidad mexicana para evitarse problemas con los sindicatos de artistas del país. Esos primeros años fueron muy duros y difíciles, y la obligaron a trabajar en los más diversos oficios, desde un puesto en una agencia de colocaciones, a la costura de ropa de niño o a ser conductora del vehículo de una millonaria estafalaria.

En 1952, la fama le llegó de repente, tras diez años de lucha. Una noche, en Acapulco, cuando el "jet set hollywoodense" disfrutaba y descansaba en sus hermosas playas, triunfó con la interpretación de "Macorina" y su voz llegó a ubicarse entre las más grandes del mundo.

La misma Chavela nos dice: *"...No puedo explicarlo, pero un día amanecí famosa"².* A partir de este momento conquista Latinoamérica; la gran diva ofrecía, en sus presentaciones, lo mejor de su repertorio: "Macorina", "Volver Volver", "Aquel Amor", "Concha Nacar", "Rosa", "Piensa en mí", así como los corridos hablados mexicanos, tangos, y milongas argentinos, boleros, fados, valsés, canción protesta, villancicos, y tantas y tantas canciones que sería difícil enumerar.

Latinoamérica, Europa y Estados Unidos la aclamaban y la artista recorría los grandes centros de cultura del viejo y nuevo mundo, donde conoció a miembros de la nobleza europea, a presidentes, a millonarios y a artistas de renombre, como Agustín Lara, María Félix, Frida Khalo, Diego Rivera, etc. A la vez, su triunfo le permitió alternar con grandes compositores de la talla de Jorge Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Cuco Sánchez o el famoso músico cubano Bola de Nieve. Chavela es un éxito total y recibió el reconocimiento y adoración mundial. En México, se transformó rápidamente en un ídolo nacional; se presentaba en los mejores teatros y centros nocturnos de las principales ciudades de ese país.

El éxito la llevó a recorrer el mundo entero cimentando así su fama ganada con esfuerzo y tesón. Sin embargo, esta le trajo muchos sinsabores y desdichas, que se agudizaron con el consumo de alcohol. Chavela se confiesa "tímida y nerviosa", características que, quizá, la llevaron, poco a poco, a ser presa del licor. *"Me perdí doce años en el alcohol. Estuve separada de todo y sumida en un mundo espantoso"³.*

Chavela optó por salir del alcoholismo, rehacer su vida y reconquistar a su público que la creía olvidada o tal vez muerta; así, en 1989, inició su regreso a los escenarios presentándose los fines de semana en el centro nocturno "El Hábito", en Coyoacán, cerca del Distrito Federal de la Ciudad de México; aquí la redescubre el cineasta español Pedro Almodóvar, quien se manifiesta como su más ferviente admirador. Con su apoyo, "la ídola" –como ya se le conoce en ese país– alza vuelo nuevamente y vuelve a brillar en los mejores escenarios de España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, México y Estados Unidos.

En nuestro país cantó por primera vez en el salón bar *Los Jocotes*, de San Joaquín de Flores, en 1975, luego en el *Centro Colón* de San José, en los primeros años de la década de los ochenta; sin embargo, su presentación triunfal fue el 22 y 23 de

abril de 1994 en nuestro Teatro Nacional, y el 24 de abril en la Universidad de Costa Rica en un concierto gratuito para estudiantes y para personal de ese centro educativo. Algunos días después cantó otra vez en su pueblo, San Joaquín de Flores, y en el auditorio del Colegio Humboldt, en San José, en donde se le hizo un homenaje y se le entregó una copia de la película *Grito a la Piedra*, del cineasta alemán Werner Herzog, que ella protagonizó. Todas estas gestiones se pudieron realizar gracias a la intervención de su colaborador y amigo Luis Fernando Castro López, quien fungía como su representante oficial⁴.

Chavela Vargas es un éxito mundial y sus presentaciones atraen a miles de admiradores: desde sus contemporáneos hasta los jóvenes en quienes promueve una acción electrizante; su voz recorre el mundo en las cintas cinematográficas de Pedro Almodóvar ("*Tacones lejanos*", "*Kika*", "*La flor de mi secreto*"), y su quehacer musical se plasma en más de 15 discos (acetatos) de larga duración, así como en una gran cantidad de casetes. También Chavela ha grabado con la nueva tecnología del sistema digital cinco o seis discos compactos; esta tecnología permite que las grabaciones de su época de oro se reimprimen y divulguen masivamente, así, hoy día la escuchamos una vez más con su magnífica e inigualable voz que inició el recorrido del mundo allá por 1952.

Chavela Vargas ha incursionado en el campo de la composición musical, ya que es autora de la letra y la música de las canciones "*Noches de Ahuatepec*", "*María Tepozteca*" y "*Adiós Paloma*", así como de los arreglos del villancico "*Los peces*" y del vals "*La Perla*"⁵.

La artista ha recibido, en el largo transcurso de su vida, muchos homenajes, entre los principales podemos citar: Hija Predilecta del Cantón de Flores, Heredia (1994); Premio Latino de Honor de la Sociedad General de Autores y Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes de Madrid, España (1997); Premio Latino de Honor, Madrid (1999), Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, máxima distinción del Gobierno Español (2000), Diploma y Medalla de la Ciudad de México luego de su presentación en el Zócalo de esa ciudad ante 25.000 espectadores (2002), Diploma y Palmas Musicales de la Sociedad de Artistas y Compositores de Lima, Perú (2002); Premios Luna de México D. F. (2002); Ciudadana de Honor de Bogotá, Colombia (2004); Homenaje y Develización de placa por 50 años de carrera artística del Teatro de la Ciudad de México, D. F. (2004); Homenaje de la Embajada de México en Costa Rica (2006); Premio Excelencia Musical, Grammy Latinos, USA (2007); Homenaje de la Ciudad de México en el Auditorio Nacional de México, D. F. (2007), sin dejar de lado la entrega de las llaves de la ciudad de México en reconocimiento a su labor artística o la grabación para el archivo de su registro vocal para la Universidad Complutense de Madrid, copia que se encuentra en depósito en la Radio Universidad de Costa Rica⁶. El más reciente homenaje para Chavela se efectuó el 21 de abril 2009, en el teatro de la Ciudad de México, en el cual le fue entregada, por el Gobierno de la Capital Mexicana, la *Medalla al Ciudadano Distinguido*; homenaje que coincidió con la celebración de sus 90 años.

En la actualidad, su vida transcurre entre alguna que otra presentación en México o en España; atendiendo su salud un tanto afectada en su residencia en Veracruz, México; recordando, creemos, su participación en películas como "*La soldadera*" con Silvia Pinal, "*Grito a la Piedra*" de Werner Herzog, o "*Frida Khalo*" de Salma

Hayek, o bien, tarareando los versos que tan acertadamente le dedicó el cantautor español Joaquín Sabina en su canción "El boulevard de los sueños rotos", que dicen:

"Se escapó de una cárcel de amor,
de un delirio de alcohol,
de mil noches en vela;
se dejó el corazón en Madrid,
¡Quién supiera reír como
llora Chavela!"

Las amarguras no son amargas
cuando les canta Chavela Vargas⁷.

NOTAS

1. Así lo afirmó al *Semanario Universidad*, en abril de 1999, el señor Rodrigo Vargas.
2. Estas aseveraciones las hace Chavela Vargas en entrevista concedida a la periodista Maribelle Quirós del *Semanario Universidad*, en 1999.
3. El periodista Fernando López G, de *La Nación*, así lo expresó en artículo del Suplemento VIVA del 22 de mayo de 1993.
4. Las apreciaciones del señor Luis Fernando Castro López las apunta el periodista Rodrigo Roldán de *La Nación*, en entrevista publicada el 27 de marzo de 1994.
5. A solicitud del autor, el señor Marco Antonio Jiménez Muñoz, funcionario de la empresa discográfica ORFEON VIDEO VOX de México D. F., elaboró una discografía de la cantante en la cual indica las canciones arregladas y compuestas por ella.
6. La lista de los homenajes recibidos por la artista es parcial y se refiere específicamente a la época posterior a 1990.
7. Junto a Pedro Almodóvar, y a los artistas Miguel Bosé y Ana Belén, el cantautor español Joaquín Sabina es uno de los más grandes admiradores de Chavela Vargas.

BIBLIOGRAFÍA

BLOISE, HELLEN

1995 "Joaquín Sabina. De Blues a Baladas". Suplemento Variedades. *La República*. 17 de enero. San José, Costa Rica.

JIMÉNEZ MUÑOZ, MARCO ANTONIO

1993 *Recopilación discográfica de Chavela Vargas*. ORFEON VIDEOVOX S.A. Naucalpan de Juárez Edo. de México.

LÓPEZ G., FERNANDO

1993 "Final de una jornada". Suplemento VIVA. *La Nación*. 22 de mayo. San José, Costa Rica.

QUIRÓS, MARIBELLE

1999 "Chavela Vargas. Una costarricense que reconquistó México". *Semanario Universidad*. Abril. San José, Costa Rica.

ROLDÁN, RODRIGO

1994 "Chavela Vargas: el fuego en la mujer". Revista Diaria. *La Nación*. 27 de marzo. San José, Costa Rica.

STONE, SAMUEL

1982 *La dinastía de los conquistadores. La crisis del Poder en la Costa Rica contemporánea*. San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana.