"TRADICIONES DE HUAMANGA": UNA LARGA EXPERIENCIA EN CULTURA, DANZA Y MÚSICA AYACUCHANA *

Alberto Eyzaguirre García Lima, Perú

Resumen

El Círculo Cultural "Tradiciones de Huamanga" es una institución formada por ayacuchanos residentes en Lima hace 37 años, motivados por promover y difundir la cultura ayacuchana en la ciudad de Lima y con proyección nacional e internacional.

Sus logros con su Elenco de Danzas, Estudiantina y Coro, además de sus publicaciones y eventos de carácter cultural han merecido amplio reconocimiento nacional e internacional, como lo acreditan sus viajes a Ecuador, Chile y Colombia.

Ostentan el reconocimiento del Ministerio de Cultura como "Personalidad Meritoria de la Cultura" en el año 2014 por su largo trabajo en las danzas. Asimismo, recibieron la medalla Kuntur por parte del Instituto Nacional de Cultura en 1995 por su labor musical y cultural.

Entre los años 2011 al 2017 han participado en el Festival de comida Internacional Mistura, representando al departamento de Ayacucho con su comparsa carnavalera.

Además, lograron posicionar en la escena cultural limeña y con proyección nacional la celebración del Día de la Canción Ayacuchana cada 6 de noviembre. Igualmente difundir el cancionero musical ayacuchano incluso con dos publicaciones. Creemos que es importante dejar registro de la labor de una pequeña pero pujante organización cultural provinciana en la capital peruana.

Pasacalle, marinera y huayno mestizo huamanguino.

ORGANIZACIONES CULTURALES DE LOS MIGRANTES PROVINCIANOS EN LIMA: EL CÍRCULO CULTURAL "TRADICIONES DE HUAMANGA".

Lima no solo es la ciudad con mayor cantidad de quechua hablantes del país, sino que también se ha convertido en la ciudad más representativa del Perú por la gran mayoría de provincianos que la habitan y le dan vida nueva, renovada, pujante y emprendedora.

Hace 37 años, un grupo de 14 nostálgicos huamanguinos que radicaban en Lima, ya realizados, entre profesionales, intelectuales y empresarios deciden conformar algún tipo de organización que ya no sea un club provincial más de los cientos de miles que hay en la capital, sino una institución cultural que se aboque a la práctica, difusión y preservación -sin fines de lucro- de toda la variada riqueza en música, danza, artesanía, literatura, etc. de raíz huamanguina, principalmente, y ayacuchana, en general.

En febrero de 1986, acuden al llamado del Ing. Manuel Mayorga La Torre, entre otros: los doctores Oscar García Zárate, César Romero Martínez (+), Juan Ortega Cárdenas, Juan Zárate del Pino. También Orlando Eyzaguirre García, Marcial Jáuregui Parodi, Marcial Nakamura Hinostroza, Luis Parra Zárate, entre otros. Se convoca a la juventud huamanguina y a los hijos de los fundadores a integrarse para conformar de inmediato, un Elenco de Danzas, una Estudiantina musical y un Coro polifónico. Se integraron no solo ayacuchanos, sino también limeños y provincianos allegados y aficionados a estas artes.

Pocos meses después de la fundación de "Tradiciones de Huamanga", son integrados y declarados en la categoría de Socios Honorarios, dos de los más ilustres cultores y difusores a nivel mundial de nuestra música: al Dr. Raúl García Zárate y don Florencio Coronado. Posteriormente, tendrían la misma categoría los destacados intérpretes: Alejandro Vivanco Guerra y Jaime Guardia Neyra.

Desde entonces, los mejores teatros de Lima, canales de televisión, radios y medios escritos sintieron la presencia de un ente cultural persistente que difundía las elegantes marineras y huaynos ayacuchanos, sus bellas melodías, sus mejores intérpretes, comida típica, artesanías, conferencias, recitales, etc.

Inicialmente el Elenco de Danzas lo dirigía la profesora Nelly Muñoz Gutiérrez, docente huamanguina, quien llegó a desempeñarse como asesora cultural del programa de televisión "Canto Andino". También apoyó los primeros años la profesora María Ayala (ambas ya fallecieron). Igualmente, tuvo un papel docente el músico y folklorista, profesor Abilio Soto Yupanqui, quien realizó el montaje de su danza Yarqa Aspiy.

Posteriormente, se integra un joven ex integrante del elenco de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Carlos Olarte Dávalos, quien tendría un papel clave en la labor de transmitir todo el bagaje de danzas que había aprendido en Huamanga. Él fue asumiendo paulatinamente la dirección coreográfica de nuestro elenco llevándolo a un sitial muy importante. Simultáneamente, se incorporó a la asesoría la docente de origen huantino, Nelly Barrón Escobar, quien además era profesora de danzas desde los inicios de la actual Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas. Prácticamente, habíamos logrado captar, casi sin proponérnoslo, a los mejores maestros y cultores del folklore ayacuchano, especialmente huamanguino, por lo que, los frutos no tardarían en notarse. En el conjunto musical al que nosotros denominamos Estudiantina, también tuvimos integrantes destacados como es el caso de Arturo Kike Pinto, el propio Abilio Soto, Carlos Laurente (Qori Tankar), Flor Canelo y otros, pero el conjunto básico y permanente estaba conformado por Antonio López, Alejandro Alacote, Oscar García Zárate, Juan Carlos Ballardo, Jorge Oscanoa, Wilbert Laurente, Gustavo Tello, Alberto Eyzaguirre y posteriormente Jorge Guerra.

Estudiantina del Círculo en 1991.

El prestigio del Elenco de Danzas y Estudiantina fue incrementándose. Se realizaba numerosas presentaciones en distintos eventos y también en los mejores escenarios del país. Se daban llenos totales en los teatros Segura, Municipal, Pardo y Aliaga, etc. Igualmente se grabó algunos especiales para la televisión nacional en los canales 7, 4 y 11.

Un hecho importante ocurre de modo indirecto en setiembre de 1990. Al grabar un especial de danzas ayacuchanas para el programa "Corazón Serrano" del canal 7 de televisión, que conducía Ernesto Hermoza y Soledad Mujica, se desató la venta de Videos piratas en formato VHS con ese especial en danzas en diferentes centros comerciales como Polvos Azules, que entonces quedaba a la espalda de Palacio de Gobierno. Y se vendía bajo el nombre de "Danzas de Ayacucho" pero de manera informal, es decir sin que nosotros intervengamos en la venta, lo que se llama ahora una venta de videos pirateada de la televisión. A los pocos meses, nos dimos con la sorpresa de que también ya se vendía en el interior del país, pues en los diferentes concursos de danzas escolares, se bailaban las danzas que grabamos para la televisión e incluso usaban el audio de nuestra Estudiantina. Esto nos sorprendió y nos pareció, en primer lugar, un aprovechamiento económico ilícito de nuestro trabajo cultural, pero a su vez nos pareció positivo la gran difusión nacional de estas danzas que, finalmente, como institución cultural nos habíamos propuesto desde un principio, promover y difundir nuestra cultura ayacuchana.

Danza Sara qallmay (Huamanguilla, Huanta)

Con todo ello, empezaron a llegar invitaciones para Festivales de nivel internacional que se realizaban en ciudades como Mollendo (Arequipa) e Ilo (Moquegua)

y luego fuera del país, como el de Ambato (Ecuador), Arica (Chile), Ibarra y Otavalo (Ecuador), Ipiales (Colombia) y Cartagena (Colombia)

Fruto de todo este trabajo, en junio de 1995, el Instituto Nacional de Cultura (INC), otorga la Medalla "Kuntur" a "Tradiciones de Huamanga", como "reconocimiento a la labor de difusión del arte musical andino, respetando su esencia y seriedad".

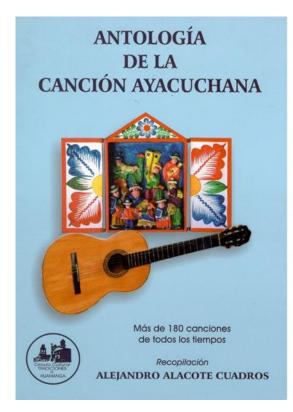

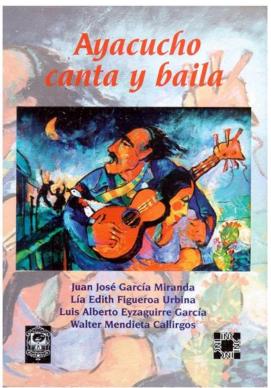
Años después, en mayo de 2014, después de evaluar la larga trayectoria de "Tradiciones de Huamanga", el Ministerio de Cultura, otorga a esta institución la distinción "Personalidad Meritoria de la Cultura" debido a "su labor en la investigación y promoción de las manifestaciones tradicionales de la cultura y el folklore del departamento de Ayacucho, integrándose a la diversidad de expresiones artísticas de la cultura andina". Otras 3 instituciones importantes también recibieron esta distinción: la Escuela Nacional de Ballet, la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas y la Escuela de Ballet de la Universidad San Marcos.

Publicaciones.

Pero, "Tradiciones de Huamanga" no solo trabajó en la música y danza, pues también se ha realizado algunas publicaciones importantes, entre ellos, los libros "Antología de la Canción Ayacuchana" (2002), con más de 180 canciones del cantar tradicional y contemporáneo ayacuchano, recopiladas por Alejandro Alacote; también el texto "Ayacucho Canta y Baila" (1990) con las canciones completas de Rojas y Carlos Huamán López. En 1999, participó en calidad de coautor, el directivo Alberto Eyzaguirre, en el texto del mismo nombre "Ayacucho Canta y Baila", junto a Juan José García Miranda, publicado por el Club Departamental Ayacucho.

Promoviendo el "Día de la Canción Ayacuchana".

Uno de los objetivos propuestos a raíz de la desaparición física del profesor Felipe Nery García Zárate, en 1980 -y la consecuente declaratoria en 1982 de la fecha de su fallecimiento como "Día de la Canción Folklórica" en Huamanga-, fue gestionar en Lima, ante la principal instancia del Instituto Nacional de Cultura (INC), el reconocimiento a nivel nacional de esta fecha. Para ello se realizaron las gestiones y sustento necesario, obteniendo la ratificación de éste reconocimiento en octubre de 1988, mediante la Resolución Jefatural Nro. 606. Simultáneamente se realizaron grandes recitales en el

Teatro Municipal, en el Teatro Segura; y también campañas de prensa en los medios de difusión de la capital. Llenos totales acompañaban los recitales para las interpretaciones de lo mejor del arte ayacuchano: Raúl García Zárate, Florencio Coronado, Alejandro Vivanco, Bertha Barbarán, Nelly Munguía, Edwin Montoya, Manuelcha Prado, junto a las danzas y canciones del Elenco de danzas y la Estudiantina de "Tradiciones de Huamanga".

Nuevas generaciones

Actualmente, el Círculo Cultural "Tradiciones de Huamanga" tiene como Presidente al profesor Antonio López Martínez y como vicepresidente al Sr. Alberto Eyzaguirre García, quienes continúan bregando en el camino iniciado hace 37 años. Son frecuentes sus presentaciones por la televisión nacional, en especial en el programa "Miski Takiy" del canal 7, debido a que éste tiene gran alcance nacional. Para ello, tiene conformados un Coro, una Estudiantina musical y un Elenco de Danzas.

Además, durante 7 años fueron invitados especiales del gran Festival Gastronómico MISTURA, que congrega miles de turistas nacionales y extranjeros en Lima, donde presentan pasacalles ayacuchanos con carnavales y huaynos.

Debemos precisar que, acorde a los nuevos tiempos en Lima, sus integrantes no son necesariamente ayacuchanos, sino que han sido -para decirlo gráficamente-, "ayacuchanizados" por la pasión y la fuerza que le impregnan a su labor cultural sus principales directivos.

Comparsa de carnaval huamanguino en el Festival Mistura.

Músicos de la comparsa.

¿QUÉ HACE DISTINTO Y ESPECIAL A LAS DANZAS AYACUCHANAS?

Las danzas que ejecutamos como Elenco de Danzas fueron adaptadas a partir de hechos folklóricos concretos por sus recopiladores, que vienen a ser personas amantes del folklore y que tienen una capacidad de asimilar, sintetizar y adaptar a una estructura coreográfica los bailes costumbristas o actividades agrícolas y festivas de los diversos poblados rurales y mestizos, en este caso del departamento de Ayacucho.

En nuestras comunidades rurales subsisten diversas prácticas ancestrales para sembrar, cosechar, y sus actividades colaterales de aporques, trillas, siegas, escarbe y limpieza de acequias, *minkas* etc., siempre acompañadas de cánticos y bailes colectivos. Igualmente, en el ciclo vital del poblador ayacuchano, en sus festividades sociales, religiosas y patronales, la presencia de la música y danza es perenne.

Los recopiladores de danzas de entonces eran en su mayor parte profesores de educación con sensibilidad artística que se preocupan por retransmitir vivencias que habían tenido o presenciado. Así, una fiesta popular que puede durar muchas horas o días, puede ser representado en una danza que no pasa de 10 minutos con diversas secuencias y melodías hermosas que obedecen a las diferentes etapas de una actividad o festividad.

Por ejemplo, la jornada inicial de un trabajo comunal que se inicia con el llamado a los comuneros mediante el *qarawi* puede ser visto al inicio de algunas danzas como "Champa Paqchay" Luego, la entrada de los varones con palas o chaquitakllas, es una bonita escena que empieza a dar forma a la danza (lo vemos en la estampa "Yarqa Aspiy"). Se puede continuar con desplazamientos coreográficos cuando ya ingresan las mujeres con su propio canto y sus movimientos propios. Y por ser una faena comunal donde participan jóvenes que inician su vida sexual o romántica se pueden apreciar escenas de enamoramiento y cortejo, o también juegos entre ambos sexos. Como final de la coreografía se puede dar un cambio de ritmo que indica la salida como es el *araskaska*, que es un baile colectivo donde avanzan entrelazando los brazos, que sirve para indicar que está finalizando las fiestas.

Danza Champa paqcha (Paqcha, Vinchos, Huamanga)

Estos son elementos comunes a muchas de las danzas ayacuchanas recogidas por hábiles coréografos y maestros, algunos de ellos con renombre en este rubro como Vidal Huamán Quispe, con su danza "*Inti Wichiy*" y otras, Gilbert de la Cruz con "*Wambarkuna*", Silfredo Huaman Barrientos con sus danzas "Rejoneros" y "Trigo *Waqtay*", el propio Abilio Soto quien nos enseñara la danza "*Yarqa Aspiy*", la señora Macedonia Ascarza, la profesora Olga Ruiz Canales, Fredy Flores Medina, etc.

Leamos extractos alusivos del artículo de investigación "El *qarawi* y su función social", del docente ayacuchano Dr. Jesús Cavero Carrasco, publicado en la revista Allpanchis Phuturinqa Nro. 25, 1985 (quien se basa en las referencias de Luis Cavero en su obra "Monografía de la provincia de Huanta", Huancayo 1957):

"Veamos esto en el caso concreto de una de las actividades agrícolas de mayor dedicación y regocijo para el campesino de la provincia de Huanta, la cosecha de granos como el trigo y la cebada. "Éste implica un trabajo más complejo: siega, traslado a la era, trilla, venteo o wayrachi, recojo y depósito en las 'pirwas, taqis y pirunkus'" Todo el proceso se acompaña de qarawis, bailes y cantos, juegos o "pukllay" entre jóvenes de ambos sexos permitiendo los acercamientos amorosos y sexuales. "La siega consiste en cortar los tallos maduros y secos del trigo o cebada con la hoz "rutuna". Después de esta labor, se trasladan a la era; en esta operación acompañan a los comuneros los músicos del pincuyllo y la tinya y las cantantes del qarawi, quienes dando vueltas alrededor del trigal hacen amena la tarea".

El qarawi es un canto breve -una estrofa- de origen prehispánico sólo ejecutado por mujeres, generalmente por dos mujeres, con voz muy aguda, aparentemente de lamento, pero que en realidad puede expresar: agradecimiento, alegría, llamados, retos o desafíos a los jóvenes para que asistan a ciertas faenas agrícolas y labores comunales, o para recepción y despedidas.

"La trilla se efectúa en las eras circulares enclavadas en las faldas de las estribaciones andinas",

Esta actividad, además de ser eminentemente agrícola, permite, durante las noches jugar (pukllay) facilitando la iniciación amorosa y sexual entre los jóvenes comuneros. Un qarawi nocturno de llamado y provocación a los jóvenes invita a la qachua para efectuar una trilla a la luz de la luna.

"Ante el llamamiento que se hace con el qarawi, todos aquellos que están informados que las muchachas de su predilección han de concurrir a la qachua acuden presurosos, alimentando ilusiones, concibiendo planes de acción inmediata o también con la intención de castigar incitando a celos a las veleidosas que se burlaron ofreciendo promesas falaces. "...poco rato después se encuentran reunidas cerca de 40 personas las cuales enseguida se separan en dos filas por sexos colocándose alrededor de la era unas frente a otras. Las mujeres inician las labores con canciones alusivas al trabajo los hombres principian a poner en acción los pies sobre los frutos teniendo presente que las pisadas tienen que efectuarse al compás y ritmo de las canciones. Las mujeres no trillan, su papel se reduce a amenizar el acto con una serie de canciones a cual más sugestiva e insinuante con propósitos deliberados de conseguir algo que se oculta en el fondo del corazón. Unas veces se escucha el canto apasionado de amor, otras el de ironía aguda; unas veces se escucha el canto de una promesa otras el de la sátira, unas veces expresa amenazas de una venganza por agravios amorosos y otras invitan dulcemente a una reconciliación".

Danza Wambarkuna (Cangallo)

¿Entonces qué más hace especial a estas danzas ayacuchanas? Pues, de acuerdo a los largos años que venimos difundiéndolas, podría decir resumiendo en pocas palabras que es el baile y el canto en simultáneo, en quechua y en castellano, en voz aguda para las mujeres, y con energía y plasticidad en el paso de los varones. Y si a esto le sumamos un conjunto musical en vivo reproduciendo el estilo natural de cada región, utilizando los instrumentos típicos y bien afiatados, entonces tendremos la razón por la cual las danzas que ejecutamos en estas 3 últimas décadas tuvieron aceptación popular. Porque una representación coreográfica que no logre impactar a los propios pobladores de estas zonas, es porque no supieron mantener los elementos centrales que le dan sentido original en música y baile.

DANZAS AYACUCHANAS QUE LOGRAMOS IMPLEMENTAR:

- 1. Llameritos de Parinacochas.
- 2. Pasacalle "Gallo mañoso".
- 3. Pasacalle "Libertad Americana".
- 4. Marinera ayacuchana (La ayacuchanita, Arriba los pañuelos, La Traidora, Orgullo Huamanguino, etc.).
- 5. Ayacucho Canta y Baila (secuencia de pasacalle, marinera, huayno y *araskaska*).
- 6. *Vientuscha* de Suso.
- 7. Champa Paqchay.
- 8. *Yarqa Aspiy* de Huamanquiquia, Víctor Fajardo.
- 9. Carnaval de Huancapi.
- 10. Inti Wichiy.
- 11. Jilgueritos de Huancaraylla.
- 12. Sara Qallmay.
- 13. Los avisadores de Sarhua.
- 14. *Wambarkuna* de Cangallo.
- 15. *Torollay* toro.
- 16. Los Rejoneros.
- 17. Capitanía.
- 18. Ipu para.
- 19. *Qachua* de Pampay, de Luricocha, Huanta.
- 20. Carnaval mestizo huamanguino.
- 21. Carnaval de Vilcanchos.
- 22. Trigo Waqtay.

Posteriormente, y a consecuencia de invitaciones del extranjero y por un montaje teatralizado se implementaron danzas de otras regiones como:

- 1. Huaylas.
- 2. Marinera norteña
- 3. *Yanta takay* del distrito de Yauli en Huancavelica.
- 4. Bayeta *away* del distrito de Curpawasi, en Grau, Apurimac.
- 5. Rumi Q'echunakuy (distrito de Pitumarka, prov de Qanchis, Cuzco).
- 6. Chuyma Putina de Moquegua.
- 7. *K' amille*, de Arequipa.

TEATRALIZACIÓN DE LAS DANZAS.

WASIQESPIY: Bajo el auspicio del Club Departamental Ayacucho y en el marco de las Jornadas Ayacuchanas, se implementó un espectáculo con danzas entrelazadas con un libreto en torno a lo que se denomina "Wasiqespiy" que viene a ser una ceremonia andina del techado de casa. Para ello se pidió la colaboración de otros dos elencos de danza ayacuchano: "Sisariy Huanta" representando a Huanta y la agrupación "Llaqta", que representaba a la provincia de La Mar. Cada elenco debía ofrendar una danza y regalos a la nueva casa de los ayacuchanos. El evento se desarrolló el 1ero de diciembre de 1999 en el Auditorio Principal del Museo de la Nación y se montó en el escenario una especie de casa campestre.

AYACUCHO CANTA Y BAILA AL PERÚ: El 3 de noviembre del 2002, el Elenco de Danzas y la Estudiantina realizaron lo que es considerado el evento de mayor convocatoria de la institución. Ante cerca de 4,000 personas, en el Auditorio del Gran Parque de Lima, desarrollamos el espectáculo "Ayacucho Canta y Baila al Perú", cerca de 50 bailarines y 10 músicos además de la participación de un grupo de teatro como apoyo que permitía entrelazar las danzas alrededor del mito fundacional de los ayacuchanos, huancavelicanos y apurimeños: el Mito de la Laguna de Choclococha (de origen prehispánico). Además, se escenificó una danza por cada zona donde hubo ocupación de los ancestros ayacuchanos: el Imperio Wari. Todo perfectamente enlazado con un libreto histórico y didáctico. Era la primera vez que se presentaba un repertorio de danzas entrelazadas con un libreto en base a hechos históricos para la memoria de los ayacuchanos.

https://www.facebook.com/notes/c%C3%ADrculo-cultural-tradiciones-de-huamanga/tradiciones-de-huamanga-una-larga-experiencia-en-danza-y-m%C3%BAsica-ayacuchana/10156500959891028/

© RUNA YACHACHIY Revista digital, Berlín, 2023 ISSN 2510-1242

www.alberdi.de

^{*} Artículo redactado en base a la ponencia presentada para el ciclo de Conferencias Magistrales de la Escuela de Folklore "José María Arguedas", en enero de 2019: