

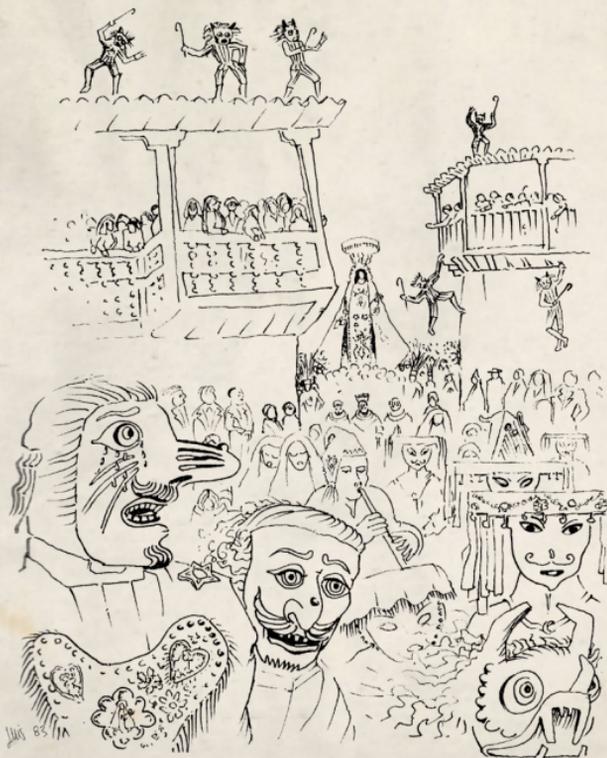
PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección
Desconcentrada de Cultura
de Cusco

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

PAUCARTAMBO 1981

GRABACIONES DE

XAVIER BELLENGER

COLECCIÓN MÚSICA TRADICIONAL DE LA REGIÓN CUSCO

COLECCIÓN

MÚSICA TRADICIONAL DE LA REGIÓN CUSCO

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PAUCARTAMBO 1981

GRABACIONES DE

XAVIER BELLENGER

COLECCIÓN MÚSICA TRADICIONAL DE LA REGIÓN CUSCO

En memoria de Martine du Authier (1934-2018), amante de Paucartambo, quien dedicó dos libros y gran parte de su vida al conocimiento de la Fiesta del Carmen.

Martine du Authier, Paucartambo, 1981. Fotografia X. Bellenger.

Las ilustraciones presentes en esta publicación son autoría de Luis Figueroa.

En el transcurso de un viaje en el Cusco del siglo XX nos sumergimos, por medio de cuadros sonoros, al corazón de la fiesta de la Virgen del Carmen, en el pueblo de Paucartambo. X B

INTRODUCCIÓN

¿Cuántas cohortes de peregrinos, músicos y comparsas, habrán atravesado el puente Carlos III desde la creación de la emblemática fiesta de Paucartambo?

En este pueblo tradicional, apacible la mayoría del tiempo, viene como por magia a transfigurarse, una vez al año, en un torrente musical. Poblado de seres extraordinarios inspirados por la idiosincrasia andina, los actores de la fiesta se alimentan, generaciones tras generaciones, de leyendas engendradas por las más profundas inspiraciones del cuerpo social.

Cristalizado por la devoción a la Virgen del Carmen, el origen de este aliento social se confunde entre cuento y realidad. Probablemente, habrá surgido de la necesaria construcción identitaria de un mundo mestizo en búsqueda de su génesis.

En las olas ininterrumpidas de generaciones que revistieron por turnos las diferentes figuras de la festividad desde la época colonial, se destacan la del *Qolla* y la del *Ch'uncho*. El primero representa a los pueblos de las alturas, descendientes de antiguas culturas, mientras el segundo evoca a los pobladores de los enigmáticos territorios amazónicos.

Joven explorador al alba de los años ochenta, en búsqueda de expresiones musicales y de tradiciones andinas ancestrales, una escena de mi primera estadía paucartambina me surge de la memoria. Se trata de la inmutable visita a los desaparecidos en el cementerio del pueblo. En esta ocasión había seguido a los *ch'unchos* que honran anualmente a sus compañeros con cantos y música al pie de sus tumbas. Una fuerte impresión de cohesión emanaba de la íntima comunión musical entre el mundo de los vivos y sus seres queridos de ultratumba. Seguramente me tranquilizaba interiormente proyectándome en un futuro indefinido, a la hora que mis compañeros puedan conservar la memoria de mi existencia por su presencia con su ofrenda sonora.

El conocimiento de la intensa y colorida fiesta del pueblo de Paucartambo me había sido recomendada por uno de sus hijos ilustres, el cineasta Luis Figueroa. El reconocido realizador me albergaba entonces y me contaba que todos sus vecinos del pueblo, se habían enamorado de la Virgen comparándola a una hermosa mujer llevando todas las virtudes. Luis era también un excepcional bosquejador de las diferentes escenas de la fiesta como lo ilustran los dibujos que hizo para Martine du Authier* en su obra *Fiesta Andina. Mamacha Carmen en Paucartambo*, así como del retrato de Julio Benavente Díaz, emérito charanguista cusqueño que yo había grabado en el mismo periodo junto con Thomas Turino**.

En este viaje sonoro, remontando el tiempo hacia 1981 les invito a revivir o compartir intensos momentos musicales que participaron a embellecer para siempre el magnífico culto a la Virgen del Carmen del pueblo de Paucartambo.

Dr. Xavier Bellenger
Cusco, octubre 2018
gamoctono@gmail.com

* Martine du Authier dedicó gran parte de su vida al conocimiento de la fiesta de la Virgen de Paucartambo y escribió varios textos entre ellos el libro titulado *Fiesta Andina. Mamacha Carmen en Paucartambo*, publicado por las ediciones San Marcos, Lima, 2009.

** Thomas Turino es etnomusicólogo, estudió notablemente el charango cusqueño en particular a través del maestro Julio Benavente Díaz. También publicó un extenso estudio sobre la música del Altiplano en la región de Conima y el advenimiento de los conjuntos de zampoñas o *sikuris* en un entorno urbano. *Moving away from silence*, University of Chicago Press, 1983.

CONTENIDO DE LAS GRABACIONES

Existen algunos lugares en los andes que como imanes han atraído desde épocas muy remotas a muchedumbres de peregrinos: Paucartambo, en la región del Cusco, es uno de ellos. Diferentes grupos o comparsas de devotos aparecen todos los años en el transcurso de la fiesta dedicada anualmente a la Virgen del Carmen en Paucartambo, siendo el 16 de julio su día central. Cada comparsa está conformada por bailarines vestidos con un traje característico, acompañados de sus músicos, representando a una variedad de personajes de diversos orígenes. Llevan nombres de *Qolla*, *Ch'uncho*, *Negro*, *Majeño*, *K'achampa*, *Qoyacha*, *Sagra*, *Contradanza*, animados por tonos musicales que caracterizan cada uno de ellos.

Estos grupos, se han ido conformando desde la génesis de la fiesta, siendo originalmente un culto local casi íntimo a la Virgen del Rosario, que se ha metamorfoseado en el transcurso del tiempo con el contacto de los aportes mestizos del Cusco, y otras regiones más lejanas como el altiplano, las regiones húmedas de Madre de Dios y los valles arequipeños. Entre las diferentes figuras que han contribuido a este desarrollo, se destaca la figura del señor David Villasante (Authier, Martine du: 2008), quien ha ideado muchas de las letras, músicas y vestuarios que aportaron a la dimensión actual de la festividad.

Algunos de los conjuntos musicales son constituidos por instrumentos autóctonos, tal como las flautas traversas de caña conocidas bajo el término quechua de *pitu*, otros de instrumentos de metal o bandas, y finalmente de orquestas mestizas. Estos últimos llevan a la vez instrumentos musicales tradicionales como flautas verticales de tipo quena, instrumentos de origen colonial tal como el arpa y el violín o de aportes más recientes desde la época republicana en el caso del acordeón.

Seguidamente descubriremos, a través de cuadros sonoros, diferentes temas que puntúan el desarrollo de la festividad, desde la víspera hasta la despedida de la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo. Aprovechamos este viaje al siglo xx para contrastar los cambios y continuidades de las tradiciones que se desarrollaron en ese contexto, basándose en las últimas observaciones realizadas en la fiesta hasta el año 2017. Destacamos las formas particulares de registro sonoro que han evolucionado desde grandes grabadoras de radiocasete hasta los celulares portados por los visitantes actuales. En contraste se observa una cuidada permanencia en los patrones vestimentarios de los danzantes. Finalmente se encontrará también que el tiempo ha orientado las interpretaciones musicales a una gradual disminución del uso de elementos expresivos exuberantes por nuevas reglas que han aparecido.

DESARROLLO DE LA FIESTA

15 DE JULIO, 1981: LAS DANZAS SALUDAN A LA VIRGEN DEL CARMEN

Los grupos conformando las danzas llegan hasta el atrio de la iglesia a saludar a la Virgen, para ello presentan parte de sus coreografías.

01. Qhapaq Qolla - Entrada: canto, acordeón, mandolina, arpa. 04'44"

Con sus pasamontañas (*waqullu*) alforjas y llamitas, los *Qhapaq Qolla* encarnan a comerciantes nómadas del altiplano (*Qollasuyo*) que bajan en busca de maíz, intercambiando sus productos con los de los valles amazónicos (*Antisuyo*). Según contaron algunos la historia, ellos representan el origen del culto a la Virgen del Carmen, y al haber sido raptada la imagen de su adoración en un enfrentamiento con los salvajes (*Ch'unchos*), cada año deben viajar a tierras extrañas para honrarla (du Authier 2009). Así llegan los llameros relatando el sacrificio de su periplo en un emotivo repertorio de canciones en quechua y coreografías pantomímicas embrujantes, acompañados de un orquestrín mestizo de arpa, mandolina, queñas y acordeón.

02. Qhapaq Ch'unchu - Primera Mudanza: pitu, tambor, bombo. 02'20"

Antagónicos a los *Qollas*, estos guerreros enmascarados representan a hombres salvajes de la selva que habrían llegado desde el valle de Q'osñipata (*Antisuyo*) desatando una rebelión en la que, luego de destruir haciendas y matar hombres blancos, habrían atacado a la imagen de la Virgen provocando su extravío y posterior hallazgo y resguardo en Paucartambo (du Authier 2009, Koch 1998). Armados con largas lanzas de chonta, en coreografías acrobáticas y exigentes, son durante toda la fiesta los danzantes preferidos de la Virgen, por lo que llevan la tarea de resguardarla durante las procesiones. Para esta danza tradicionalmente se convoca a músicos de comunidades campesinas locales, que conforman una banda de *pitus* (flautas transversales), tambor y bombo.

03. Qhapaq Negro - Salutación: canto, quena, acordeón. 02'35"

Una cadena en la cintura revela su condición de esclavo, un pequeño brazo de madera (*maquito* o *maki*) advierte la fuerza de un chicote, y la tez del ébano relata el color de una raza negra que pudo haber sido, según cuentan, la mano de obra traída de la costa hacia minas y haciendas de las sierras (Koch 1998). La representación étnica de los *Qhapaq Negro* existía también en otras danzas de menos recursos que han quedado olvidadas en el pasado como habrían sido los *Waqcha Negro* (du Authier). Su simbólico sufrimiento se transforma en un fervoroso homenaje a la Virgen a través de danzas lentas y cantos notablemente armonizados e instrumentados, de contenido altamente religioso y devocional, congregando a los presentes a un deslumbrante ritual, y a la Virgen, a un deleite único.

04. Majeño - Yaraví: banda de metales. 01'07"

A caballo, con botellas y barriles llenos de licores, estos arrieros de mulas habrían llegado antaño desde el valle arequipeño de Majes, recogiendo productos de diferentes remotas regiones para intercambiarlos por productos de la ceja de selva. Así es como esta danza recopila músicas de orígenes diversos como huaynos, marineras y yaravíes. Tanto su vestimenta como instrumentos son mestizos, y originalmente se han conformado por autoridades del pueblo y hacendados. Con su nariz protuberante y su rostro caricaturesco, es una de las pocas danzas acompañadas por una banda de vientos de metal.

05. K'achampa - Alabado: pitus, tambor, bombo. 00'51"

Provistos de coca, y armados con hondas (*warakas*), los *K'achampa* se dividen en dos bandos, rojos contra amarillos, miden sus fuerzas en una intensa coreografía de despliegue físico que desenlaza en una confrontación (*Yawar Unu*), evocando a antiguos guerreros incas con figuras de simbología astral, acompañados por una banda de *pitus*, tambor, bombo, y un triángulo de metal -sí se consigue-

A modo de los antiguos ritos incaicos de iniciación (*Warachikuy*), el paso por la danza *K'achampa* ha permitido posicionar varias generaciones de jóvenes aspirantes a participar en otras danzas (Aliaga N. del Prado 2017). Quizás por este motivo originalmente no ha habido participantes fijos, dependiendo muchas veces de actividades de recaudación para conseguir vestuarios y con dificultades para comprometer a un mayordomo (*karguyuy*).

06. Qoyacha - Kachikachischa: zapateo, mandolina, guitarra. 01'29"

En la fiesta de 1981 la danza *Qoyacha* regresaba para restablecerse luego de varios años, como la única danza de género mixto. Ellas representan a jóvenes solteras de familias mestizas, y ellos a sus galanes pretendientes. Y así se cumple en la realidad, ya que sólo pueden participar jóvenes solteros, que en caso de contraer matrimonio deben pasar a otra comparsa (N. Lima 2027).

07. Noche de Víspera - Polka: acordeón, violín, percusión. 03'58"

Los músicos que acompañan las danzas normalmente han sido contratados de localidades diversas fuera del pueblo de Paucartambo, ya sea de Cusco, o de comunidades campesinas cercanas. En esta noche de víspera, los visitantes alojados en casas o albergues se reúnen para pasar la noche antes del día central, junto a los músicos que animan la fiesta tocando desde huaynos del sur hasta música norteña, en este caso inspirado en la polka *Rocío Matinal* del autor Melitón Carrasco (Paredes 2017).

16 DE JULIO, 1981: DÍA CENTRAL DE LA FIESTA

El acto más importante de este día es la procesión de la Virgen, acompañada por las danzas que van recorriendo el pueblo a través de sus calles, mientras los *Sagra** se retuercen al no tolerar la presencia de la Virgen.

08. Qhapaq Qolla - Entrada 16 de julio: canto, quena, violín, acordeón, arpa, bombo. 02'39"

En la mañana del 16 los *Qollas* esperan su turno para entrar a la iglesia y saludar a la Virgen, luego van a almorzar al cargo con todos sus invitados y esperar a las 3 de la tarde cuando comienza la procesión de la Virgen.

Tay - ta - ma - ma wi llay - way - ku May - neq - pi - taq ma - may Car - men

Qo - lla kas - pa - pas Lla - me - ro kas - pa - pas

* *Sagra*: danza que representa a demonios que aparecen posados sobre los techos del pueblo a lo largo de la procesión de la Virgen.

...Wawallayki phiñakuqtin
 pimanñataq achhuykusaqku
 Qolla kaspapas
 Llamero kaspapas.

Kunanya mamay yupaywayku
 Sallqa qolla wawaykikunata
 Qolla kaspapas
 Llamero kaspapas.

Chaywan Chaywan kallpachayukukuspa
 Kuisasaqmi kawsasaqmi
 Qolla kaspapas
 Llamero kaspapas...

...Si tu hijo se enoja
 ¿A quién nos acercaremos?
 Siendo Qollas
 Siendo llameros.

Ahora pues, Madre
 Consideráanos a tus hijos los Qollas salvajes
 Siendo Qollas
 Siendo llameros.

Dándonos fuerza con eso
 Seré feliz y viviré
 Siendo Qollas
 Siendo llameros...

Qhapaq Qolla de Paucartambo. Ilustración a mano de Luis Figueroa.

09. Qhapaq Qolla - Ch'askaschay: canto, acordeón. 01'28"

En una ronda, con el alcalde *qolla* y su mujer (*Imilla*) en el centro, al ritmo del huayno, los llameros bromean con el público señalando a alguna mujer que sea su "estrellita" o lucero, y cantan esta canción, una de las últimas incorporadas a la danza.

Cie - lu - pi estre - lla ka - shan - chu ch'as - kas - chay,
No - qa - pi sun - quy - pi ka - shan - chu ch'as - kas - chay

*Cielupi estrella kashanchu, ch'askaschay,
Nunqapi sunquyki kashanchu, ch'askaschay.*

*¿Hay estrellas en el cielo?, mi lucerito,
¿Está tu corazón en mí?, mi lucerito.*

*Qanta qhawayuspaymi, ch'askaschay,
Sunquypi llanllarishani, ch'askaschay.*

*Mirándote a ti, mi lucerito
Mi corazón vibra.*

*Hakuchu Qolla llaqtayta, ch'askaschay,
Qañiwawan winayanki, ch'askaschay.*

*Vámonos a mi pueblo qolla, mi lucerito,
Engordarás con qañiwa, mi lucerito.*

*Señora Jinu tiendanpi, ch'askaschay,
Traguri, vinuri faltanchu, ch'askaschay.*

*En la tienda de la señora Genoveva, mi lucerito,
No falta trago ni vino, mi lucerito.*

*Sapakutinmi puñunchis, ch'askaschay,
Manataq wiqsayki punkichu, ch'askaschay*

*Todas las noches dormimos juntos, mi lucerito
Y tu barriga no crece, mi lucerito.*

10. Músicos de Qhapaq Qolla - Saludo a la Virgen: acordeón, arpa. 01'00"

Los músicos de *Qhapaq Qolla* entran al templo y entregan una ofrenda musical. En ocasiones los músicos que visitan Paucartambo expresan su devoción a la *Mamacha* Carmen de forma independiente a las danzas, tocando melodías como saludo a la Virgen.

11. Qhapaq Negro - Sra. Exquisita (segundo verso): canto, quena, mandolina, acordeón, bombo. 03'37"

Para cantar a la Virgen, los *Qhapaq Negro* se quitan el sombrero en señal de respeto y lo cuelgan en su *maki*. El segundo verso es una de las canciones más emotivas de la procesión, cantada armonizada a dos voces y con paso solemne.

Se - ño - ri - ta Ex-qui - si - ta, Her-mo - sa fi - li - gra - ni - ta

An - gel - ku - naq ull-puy - ku - nan Hu - cha - sa - paq wa-qay - ku - nan

Señorita Exquisita
 Hermosa Filigranita
 Angelkunaq ullpuykunan
 Huchasapaq wahaykunan.

Los más grandes pecadores
 Qispiqtaqsi mamay kanki
 Nuqaykuri qhipaykumanchus
 Siendo vuestro fiel esclavo

...

Pita mashkaspan mamallay
 kay pachaman bamuranki
 Kaypin kani huchasapa
 Wiqipachapi puriq runa.

Ante el trono de tu hijo
 Huk simillata rimani
 Hayka mamay niyusqayta
 Es imposible negarme.

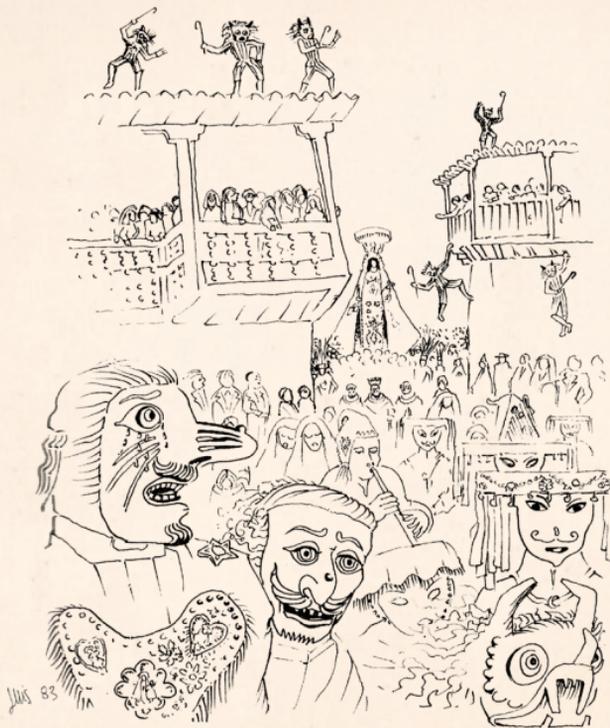
Señorita exquisita
 Hermosa filigranita
 Veneración de los ángeles
 A la que llama el pecador.

Dicen que de los más grandes pecadores
 Madre eres su salvación
 Nosotros, que nos vamos a quedar atrás
 Siendo vuestro fiel esclavo.

...

¿Buscando a quién madrecita
 Has venido a este mundo?
 Aquí estoy yo, pecador
 Caminante del mundo de lágrimas.

Ante el trono de tu hijo
 Hablo una sola palabra
 Todo cuanto te dije, madre,
 Es imposible negarme.

Procesión de la Virgen del Carmen, 16 de julio, día central. Ilustración a mano de Luis Figueroa.

12. Majeño - Procesión de la Virgen: orquesta banda de metales, percusión. 03'37"

Esta marcha "Carmelo" se toca para acompañar a la Virgen en procesión, y particularmente se identifica con la Virgen del Carmen de Paucartambo. Cuando es el turno de los *Majeños*, ellos acompañan a la Virgen tocando esta marcha procesional. Así se ha mantenido hasta la actualidad, como se tocaba entonces (Atau 2017).

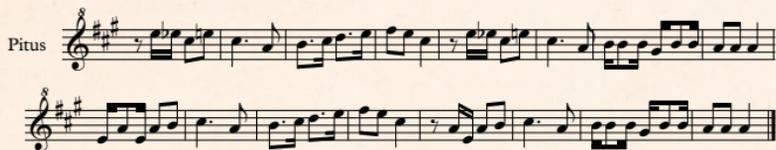
13. Qhapaq Ch'uncho, Primera Mudanza: pitus, tambor, bombo. 00'54"

Con movimientos de gran destreza y en parejas cargan las lanzas y cruzando filas las chocan y simulan clavarlas en el suelo. A continuación, en la presente transcripción se incluyen todos los instrumentos que participan de la orquesta (*pitu*, tambor y bombo).

The musical score is presented in two systems. The first system includes three staves: Pitus (treble clef, G major), Tambor (drum), and Bombo (bass drum). The second system continues the music with the same three staves. The Pitus part features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the Tambor and Bombo parts provide a rhythmic accompaniment with specific patterns of eighth and sixteenth notes.

14. Qhapaq Ch'uncho, Chontakiro: pitus, tambor, bombo. 01'24"

En esta coreografía el caporal del grupo, representando al *Rey Ch'uncho*, toma la delantera para realizar pasos con saltos zigzagüeantes entre los soldados de cada hilera, que siguiendo sus órdenes lo imitan.

Qhapaq Ch'uncho de Paucartambo. Ilustración a mano de Luis Figueroa.

15. Qhapaq Ch'uncho, Balance: pitus, tambor bombo. 02'16''

En el balance, los soldados pasan un pie sobre el otro dando saltos, lo cual realza notablemente el movimiento de sus plumas.

The musical score for 'Qhapaq Ch'uncho, Balance' consists of two systems. The first system has three staves: a vocal line for 'Pitus' in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature, and two percussion staves for 'Tambor' and 'Bombo' in a simplified notation. The second system continues the vocal line and percussion parts, ending with double bar lines and repeat dots. The vocal line features a mix of quarter and eighth notes, with some rests.

16. Qhapaq Negro, Pasacalle: canto, quena, acordeón, mandolina, bombo, matraca. 03'46''

The musical score for 'Qhapaq Negro, Pasacalle' consists of two systems. The first system features a vocal line in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The lyrics are: "Se - ño - res ca - po - ra - les e - chen - le plan - ta". Below the vocal line, the word "Instrumental" is written. The second system continues the instrumental part with the lyrics: "Con más ga - llar - di - a con más a - le - gri - a". The instrumental part is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature, featuring eighth and quarter notes.

*Señores caporales, échenle planta
con más gallardía, con más alegría,
con más gallardía, con más alegría.*

*Moreno chiquito, no hay que llorar,
aunque vengan trabajos no hay que llorar,
la Virgen del Carmen nos dará la vida.*

*Lima y Potosí, todo he andado
sólo esta tierra nunca he pisado
sólo esta tierra nunca he pisado.*

*Vamos bailando, vamos cantando
de haber llegado a este día,
de haber llegado a este día.*

17. Qhapaq Negro, Salutación: canto, quena, acordeón, mandolina. 01'35"

En este saludo a la Virgen del Carmen, los *Qhapaq Negro* cantan detrás de sus máscaras, las palabras correspondientes se detallan a continuación.

Instrum.

A - ve Ma - ri - a Pu - ri - si - ma Sin pe - ca - do con - ce - bi - da
A - ve Ma - ri - a Pu - ri - si - ma Con sue - lo del al - ma mi - a

I.

*Imanaspataq napaykusayki
Huchapi qhuspaq millay runari
Karullamantas napaykamuyki
Angel Gabriela nispa siminwan*

*¿Qué diré al saludarte
Yo, pecador, hombre malo?
De lejos nomás te saludo
Con las palabras del Ángel Gabriel*

II

*Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Ave María Purísima, consuelo del alma mía
Ave María Purísima, única esperanza mía.*

III

*Por ti, señora, hemos venido
Vuestros esclavos con más trabajo
Paucartambo reina del Carmen
Qanmi kanki khuyay munana
Qan mamallaytan wahaykuykiku
Tuta, p'unchaw wawaykikuna*

*Tú, eres a la que se le ama tanto
Sólo a ti madre, te llamamos
Noche y día, nosotros, tus hijos...*

18. Majeño, Pasacalle: orquesta banda de metales, percusión. 00'45"

En esta versión del Pasacalle puede apreciarse una interpretación expresiva y suelta, en comparación con las versiones actuales que se han vuelto más rígidas y marcadas. La transcripción a continuación, representa el resultado de un proceso de formalización de la melodía, ya que a través de los años y algunas instrucciones de parte de la iglesia, se ha restringido la utilización de algunos adornos que aparecen en la grabación de 1981 (Atau 2027).

Trompeta

The image shows two staves of musical notation for a Trompeta part. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat major), and a 2/4 time signature. The melody consists of quarter notes: B-flat, D, F, G, followed by a half note with a fermata. The second staff starts with a repeat sign, followed by quarter notes: B-flat, D, F, G, then a half note with a fermata, and ends with a double bar line and repeat dots.

19. Majeño, Jolgorio: orquesta banda de metales, percusión. 00'39"

Durante el Jolgorio se reparten bebidas y dulces entre los danzantes enmascarados. De la misma forma que el Pasacalle ha sufrido transformaciones, esta versión rescatada en el año 1981 es más lenta que la observada en la fiesta del año 2017. Así como ha sucedido en varias tradiciones y danzas populares, a lo largo de los años se va acelerando la interpretación, ya sea para crear más impacto o para hacer bailar a la gente (Atau 2017).

Trompeta

The image shows two staves of musical notation for a Trompeta part. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat major), and a 2/4 time signature. The melody consists of eighth notes: B-flat, D, F, G, B-flat, D, F, G, followed by a half note. The second staff starts with a repeat sign, followed by eighth notes: B-flat, D, F, G, B-flat, D, F, G, then a half note, and ends with a double bar line and repeat dots.

20. Majeño, Huayno: orquesta banda de metales, percusión. 00'25"

La música que acompaña a los arrieros expresa la diversidad de territorios que habrían recorrido, así como en la Marinera, durante el Huayno los danzantes aprovechan para hacer bailar al público.

Según comentaba durante la fiesta de 2017 Adrián Jiménez, paucartambino de 88 años, ex danzante de *Majeños* y *Contradanza*: *“En el tiempo del latifundio todavía, se bailaba con movimientos hermosos... arte!!..., ahora agarran el pañuelo como quieren y como pueden... no es así... ahora como pueden bailan... es la verdad”*

Sagra de Paucartambo. Ilustración a mano de Luis Figueroa.

21. K'achampa, Coreografía: pitus, tambor, bombo, triángulo. 01'40"

La “Coreografía” es la parte central de la danza: los guerreros *K'achampa* (que se traduce como “inclinado”) hacen figuras representando al sol y a la luna, con el cuerpo en una posición oblicua como describe su nombre. Luego cruzan sus meniques y chocan sus brazos como midiendo sus fuerzas, entre otras exigentes acrobacias. Se puede apreciar el uso de un triángulo en la orquesta, lo cual no todos los años se consigue (Aliaga N. del Prado 2017).

The image displays a musical score for the piece "K'achampa". The score is written in G major (one sharp) and 2/4 time. It consists of two systems of music. The first system includes four staves: Pitus (melody), Triángulo (rhythm), Tambor (rhythm), and Bombo (rhythm). The second system continues the same four parts. The Pitus part is written in a treble clef with a key signature of one sharp. The Triángulo, Tambor, and Bombo parts are written in a simplified rhythmic notation with vertical stems and horizontal lines indicating pitch and rhythm. The score is marked with a '8' at the beginning of the first system, indicating the start of the dance's coreography.

22. K'achampa, Yawar Unu y Atoqcha: pitus, tambor, bombo, triángulo. 01'01"

La coreografía se desenlaza en un enfrentamiento ritual, azotándose cada pareja con sus hondas (*warakas*), tal como se aprecia en la danza *Qhapaq Qolla*, aunque estos afirman que la versión de los *K'achampa* no es tan agresiva; sin embargo en este registro se escuchan verdaderos latigazos. Al finalizar el enfrentamiento los músicos tocan el *Atoqcha* (relativo al zorro en quechua) con el cual los guerreros se retiran y dejan pasar a la próxima pareja (Aliaga N. del Prado 2017).

23. K'achampa, Simpakuy: pitus, tambor, bombo, triángulo. 01'55"

Simpay o *Simpakuy*, es el trenzado de las hondas (*warakas*), presente también en otras danzas como *Qhapaq Ch'uncho* o *Contradanza*, con un sentido coreográfico.

Según Luis Carlos Aliaga Nuñez del Prado (alias *K'achampón*, ex *K'achampa* de Paucartambo): “Los músicos solían adornar las melodías con estilo propio, para que los danzantes los recuerden y así asegurarse el contrato para el año siguiente”.

24. Qoyacha, Pasacalle, Pastor y Waylas: zapateos, mandolina, guitarra. 02'41''

Las danzantes de *Qoyacha* forman diferentes figuras como filas, vueltas, puentes, en parejas de sexo opuesto. Las mujeres lucen una montera redonda de lentejuelas mientras los hombres llevan un traje similar al de *Contradanza*. Las similitudes entre ambas danzas abarcan también la música, ya que su Pasacalle aparece en *Contradanza* con el nombre de *Qoyacha*, así como el *Waylas* aparece en ambas danzas, como también en *Sagras* (N. Lima 2017).

“1981 fue el año en que la danza Qoyacha regresó a la fiesta, luego de un largo periodo sin participar. Así era, había danzas que no siempre lograban financiar sus trajes y costos”, comentaba en 2017 Nico Lima, ex danzante *Qoyacha*.

25. Qhapaq Qolla, Pasacalle y ambiente: quena, violín, acordeón, arpa. 01'38''

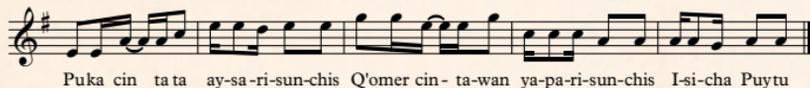
En este cuadro sonoro se oye a los músicos de *Qhapaq Qolla* interpretando la melodía del Pasacalle en la calles de Paucartambo, ya avanzada la festividad del día central, mientras se generan situaciones de corridas, exclamaciones y más huellas sonoras características de la fiesta.

Contradanza de Paucartambo. Ilustración a mano de Luis Figueroa.

26. Qhapaq Qolla, Pukacinta: canto, quena, violín, acordeón, arpa, bombo. 01'24"

Trotando y tomados de las manos forcejean y cantan en homenaje al personaje de una joven indígena *Isicha Puytu*, que según una leyenda, pasa de ser sirviente a concubina de un *kuraka*, causando el rechazo de la servidumbre y posteriormente su muerte. Al terminar de cantar salen corriendo y gritando *wala wala*, finalmente se oye a los llameros que quedan en el suelo exhalando agitadamente "*ashhh*", como llamas cansadas (Vásquez 1985:2015).

Puka sintata aysarisunchis
Q'umir sintawan yaparisunchis
 ¡Isicha Puytu!

Imas kanman mana atinapaq
Hayk'as kanman mana atinapaq
 ¡Isicha Puytu!

Jalaremos cinta roja
Con cinta verde, le aumentaremos
 ¡Isicha Puytu!

¡Qué sería! Para no poder
¡Qué sería! Para no poder
 ¡Isicha Puytu!

27. Qhapaq Qolla, Bendición y Despedida: canto, acordeón. 04'45"

Esta canción expresa una fuerte devoción por la Virgen del Carmen, los llameros explican el motivo de su visita, así como su deseo de regresar a visitarla el año siguiente para recibir su bendición. Se canta en varios momentos de la fiesta, desde la víspera hasta en la romería al cementerio para saludar a los compañeros *Qolla* difuntos.

Dios-lla - wan-ña Ma-may Car-men Dios-lla - wan-ña su-maq ñus - ta

Dios-lla - wan-ña su-maq ñus -ta Ay se - ño - ra - llay Ay ñus -ta - llay

...

Diosllawanña Mamay Carmen
Diosllawanña sumaq ñusta
Ay señorallay
Ay ñust'allay

Kawsaspacha kutimusaqku
Wañuspaga Diosllawanña
Ay señorallay
Ay ñust'allay

Bendicionta quwayku mamay
Pisqa rosas makiykiwan
Ay señorallay
Ay ñust'allay

Chaywan Chaywan Kallpachaykukuspa
paguykuta chaskiykusaqku
Ay señorallay
Ay ñust'alla

Awqa wañuy chayamuqtin
Nuqaykumanta yuyariwankiku
Ay señorallay
Ay ñust'allay.

Adiós, adiós compañeros míos
Hasta el año entrante
Ay señorallay
Ay ñust'allay

...

...
Queda con Dios, mi Madre Carmen
Queda con Dios, hermosa ñusta.

Ay mi señora
Ay mi ñusta.

Si vivimos, volveremos
Si morimos, queda con Dios.

Ay mi señora
Ay mi ñusta.

Danos madre tu bendición,
Con tu mano de cinco rosas,

Ay mi señora
Ay mi ñusta.

Fortalecidos con eso,
Volveremos a nuestras estancias,

Ay mi señora
Ay mi ñusta.

Al llegar la muerte enemiga,
Acuérdate de nosotros,

Ay señorallay
Ay ñust'allay.

Adiós adiós compañeros míos
Hasta el año entrante

Ay señorallay
Ay ñust'allay

...

Virgen del Carmen, 1981.

Virgen del Carmen, 2017.

Virgen del Carmen, 1981.

Virgen del Carmen, 2017.

Registro sonoro con radio grabadora a casete, 1981.

Registro con celulares, 2017.

Qhapaq Qolla en la Romería, 1981.

Qhapaq Qolla en la Romería, 2017.

Auqa Chileno en la Romería, 1981.

Qhapaq Qolla en la Romería, 2017.

Qhapaq Qolla, Aqarapi, 1981.

Qhapaq Qolla, Aqarapi, 2017.

Qhapaq Negro,
Julio Wilfredo Aguirre y Carlos Cáce, 1981.

Qhapaq Negro, Adrián Farfán y José Gallegos, 2017.

Entrada de *Majeño*, 1981.

K'achampa, 1981.

Qhapaq Ch' uncho, 1981.

Qhapaq Ch' uncho, 2017.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y NAVEGACIÓN EN INTERNET

Authier, M. (2009).

Fiesta Andina: Mamacha Carmen en Paucartambo. Lima: San Marcos.

Authier, M. (2008).

Un genio popular: Historia de vida de David Villasante González. Cusco: CBC.

Cánepa Koch, G. (1988).

Máscara: Transformación e identidad en los Andes: La fiesta de la Virgen del Carmen Paucartambo-Cuzco. Lima: PUCP.

Ráez Retamozo, M. (2004).

Melodías de los Valles Sagrados: Fiestas y danzas tradicionales del Cuzco. Lima: IRA.

Vásquez Rodríguez, R.

Sitio web oficial y Facebook de Chalena Vásquez R. - Asociación Cultural: www.chalenasvasquez.com

ENTREVISTAS

Aliaga Núñez del Prado, Luis Carlos - ex *K'achampa*

Atau, Oscar - Trompetista de *Majeño*

Jiménez, Adrián - ex *Majeño* y *K'achampa*

Lima, Nicolás - ex *Qoyacha*

Paredes Gordon, José Antonio - Guitarrista y docente de Cusco

Villagarcía, Fredi - Guiador de *Qhapaq Negro*

CONTENIDO

01. *Qhapaq Qolla:*
Entrada (04'48")
02. *Qhapaq Ch'uncho:*
Víspera (02'20")
03. *Qhapaq Negro:*
Saludo de Víspera (02'34")
04. *Majeño:*
Yaraví (01'07")
05. *K'achampa:*
Alabado (00'52")
06. *Qoyacha:*
Kachikachischa (01'29")
07. Noche de Víspera:
Polka (03'58")
08. *Qhapaq Qolla:*
Entrada 16 Julio (02'39")
09. *Qhapaq Qolla:*
Chaskaschay (01'18")
10. Músicos *Qhapaq Qolla:*
Saludo a la Virgen (01'00")
11. *Qhapaq Negro:*
Sra. Exquisita (segundo verso) (03'37")
12. *Majeño:*
Procesión de la Virgen (03'37")
13. *Qhapaq Ch'uncho:*
Primera Mudanza (00'54")
14. *Qhapaq Ch'uncho:*
Chontakiro (01'24")
15. *Qhapaq Ch'uncho:*
Balance (02'16")
16. *Qhapaq Negro:*
Pasacalle (03'46")
17. *Qhapaq Negro:*
Salutación (01'34")
18. *Majeño:*
Pasacalle (00'45")
19. *Majeño:*
Jolgorio (00'38")
20. *Majeño:*
Huayno (00'26")
21. *K'achampa:*
Coreografía (01'40")
22. *K'achampa:*
Yawar Unu y Atoqcha (01'00")
23. *K'achampa:*
Simpakuy (01'55")
24. *Qoyacha:*
Pasacalle, Pastor, *Waylas* (02'41")
25. *Qhapaq Qolla:*
Pasacalle y ambiente (01'37")
26. *Qhapaq Qolla:*
Pukacinta (01'24")
27. *Qhapaq Qolla:*
Bendición y Despedida (04'45")

XAVIER BELLENGER (1956-2020)

Xavier Bellenger, el realizador del *Viaje sonoro en la fiesta del Carmen, Paucartambo 1981*, fue antropólogo, músico, ingeniero de sonido, fotógrafo y director de films. Investigador asociado al Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), Doctor en Antropología por la Universidad de la Sorbona con la tesis: *El Espacio Musical Andino* publicada por el IFEA en 2007. Ha contribuido en diferentes aspectos al conocimiento, la valorización y la difusión del patrimonio cultural de los países andinos.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, por intermedio de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, reconoce y destaca el invaluable aporte realizado por el investigador francés Xavier Bellenger (París, 1956 - Lima, 2020) a lo largo de su amplia trayectoria, dejando un legado importante para el estudio, conocimiento y difusión de nuestras expresiones culturales.

En 2016, Xavier Bellenger creó GA-MA: *Grupo Andino de Música Autóctona* para rescatar y preservar las prácticas originarias de la música andina y poder transmitir las a las generaciones futuras gracias, entre otras herramientas novedosas, al *DigiNotator*. El procedimiento, desarrollado en base a este digitalizador realizado por el ingeniero electrónico Franck Morisseau, permite captar, grabar y reproducir los movimientos de los dedos de los intérpretes sobre el cuerpo de instrumentos aerófonos como las queñas o los *pinkillus*. Esta herramienta de exploración kinestésica, para la cual se desarrolló aplicaciones informáticas específicas gracias al ingeniero Mariano Rosales, ha permitido en diversas regiones, como la del Cusco, contribuir con el rescate, la preservación y la difusión del patrimonio musical autóctono andino.

Sesión de grabación con el *DigiNotator*, con la participación de la comunidad Q'ero y Xavier Bellenger. Fotografía: Mariano Rosales, en el marco del primer *Festival Regional del Pinkuyllu*, organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en agosto de 2018.

Agradecimientos

Martine du Authier, Dina Figueroa Lehmann, Fredi Villagarcía (Guiador de *Qhapaq Negro*), Checo Villafuerte (Danzante *Qhapaq Negro*), Luis Carlos Aliaga Núñez del Prado (alias *K'achampón*, ex *K'achampa* de Paucartambo), Nico Lima (ex danzante de *Qoyacha*), Ausberto Sullca Olivera (Caporal de *Majeño* 2017), Oscar Atau (trompetista de *Majeño*), Adrián Jiménez (ex *Majeño* y *Contradanza*), y José Antonio Paredes Gordon (guitarrista popular del Cusco).

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO
SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

Directora
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
Mag. Maritza Rosa Candia

Subdirector
Subdirección de Industrias Culturales y Artes
Lic. José Omar Bonet Gutiérrez

Coordinación
Área Funcional de Industrias Culturales y Nuevos Medios
Ninoska Avendaño Soto de Dueñas

Coordinación
Área Funcional de Artes y Acceso a la Cultura
Hilario Arque Huamán

Coordinación
Colección Música Tradicional de la Región Cusco
Hubert Ramiro Cárdenas Coavoy

Grabaciones
Xavier Bellenger
Realizadas en Paucartambo, Cusco, Perú.
Julio de 1981, con grabadora de cinta Nagra sn

Grabaciones de paisajes sonoros
Mariano Rosales, 2017

Ilustraciones, dibujos
Luis Figueroa, 1981
Gracias a la gentileza de Dina Figueroa Lehman

Investigación y redacción de los comentarios de las pistas
Xavier Bellenger y Mariano Rosales

Fotos 1981
Xavier Bellenger

Fotos 2017
Mariano Rosales

Realización de *mastering* y audio
Xavier Bellenger

Transcripciones musicales orientativas
Mariano Rosales

Transcripción de los textos en quechua
y traducción al español
Inés Adelaida *Qorich'aska* Quispe Puma

Diseño, diagramación y edición fotográfica
Nicolás Marreros Córdova
Élder Olave

PAUCARTAMBO 1981

Grabaciones de

Xavier Bellenger

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

Ministerio de Cultura

Subdirección de Industrias Culturales y Artes

Palacio Inka del Kusikancha, Calle Maruri 340

<https://www.culturacusco.gob.pe>

Cusco, Perú, julio de 2023

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares.

