

PERÚ

Ministerio de Cultura

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

MÚSICA Y DANZAS

Wayllacha, forma musical del Valle del Colca

ESTE DOCUMENTO FUE DESARROLLADO A PARTIR DEL EXPEDIENTE PRESENTADO POR LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL COLCA Y ANEXOS, AREQUIPA, QUIEN LO ELABORÓ CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU EXPRESIÓN.

Es una expresión que relaciona música, canto, baile, fiesta, historia y memoria, practicada en diversos contextos festivos. Brinda un espacio de encuentro que establece lazos de parentesco y amistad dentro de la comunidad, donde músicos, bailarines, cantantes y pobladores lo constituyen un vehículo de identidad y orgullo.

¿Cómo está conformada la provincia de Caylloma?

La provincia de Caylloma es la segunda provincia más poblada de la región Arequipa con 94, 776 habitantes, cuenta con 20 distritos y 23 comunidades campesinas. Este ámbito geográfico tiene una altitud que va desde los 1.350 m.s.n.m donde se encuentran las extensas pampas de Majes, y llega hasta los 6, 288 m.s.n.m donde se encuentra el Nevado Ampato, recorriendo el extenso valle del Colca ubicado en la zona quechua alta y suni de la cordillera interandina el Chila, compuesto por elevadas mesetas, laderas moderadas, empinados y estrechos cañones. Estas características han sido aprovechadas por la población del valle quienes se ha dedicado a la labor agrícola y al pastoreo de camélidos, vacunos y ovinos.

¿Cómo es el ámbito geográfico?

El ámbito geográfico donde se practica la wayllacha posee una relación de ascendencia étnico-cultural con pueblos de origen aymara llamados Collagua y otros de origen quechua llamados Cabana, quienes como antiguos pobladores se dedicaron a la actividad agropecuaria. Estas etnias practicaron la deformación craneana, que para algunos investigadores es señal de distinción étnica. En relación a la dimensión religiosa, estas etnias tuvieron como lugares de procedencia distintos nevados considerados sagrados por la cosmovisión andina. Esta narrativa étnico cultural se incorpora a la interpretación e identidad de los actuales pobladores del Valle del Colca marcando el imaginario y son representativos de la memoria histórica de la provincia.

¿Cómo se configuraron los pobladores del Valle del Colca?

En la época de la colonia el aspecto social y cultural de los pobladores del Valle del Colca se configuro alrededor de las reducciones, época que dio nacimiento a la mayoría de pueblos que hoy conforman la provincia de Caylloma. Estos pueblos pasaron por un proceso de cristianización del poblador indígena, para ellos se construyeron templos para la labor de evangelización dando lugar a nuevas formas de adoración donde convivieron la creencia en santos y deidades andinas en un proceso de sincretismo combinando costumbres del calendario fiestas tradicionales con el litúrgico. Para desarrollar estas fiestas el párroco doctrinero, impulsaba la celebración de estas festividades religiosas como parte del proceso de adoctrinamiento.

A finales del siglo XIX el aspecto económico de la provincia propicia cambios en el Valle del Colca donde el territorio se transforma a partir del auge del comercio de la lana, facilitando la expansión del sistema de hacienda y la construcción de las principales vías de transporte. Es así que Chivay se convierte en el centro de acopio y reclama la condición de capital de la provincia de Caylloma.

Posteriormente con el desarrollo de la producción lanera, el proyecto de majes y la minería introducen nuevas dinámicas de mercado. En este contexto se van desarrollando iniciativas de difusión cultural y turístico dando énfasis a la promoción y difusión de las principales expresiones culturales entre ellas, la música, la danza, las fiestas patronales y la visita a los pueblos de la provincia.

¿Qué es la wayllacha?

La wayllacha, guayllacha, huayllacha, waylacha, o gauyllascha, forma musical del Valle del Colca es una expresión cultural que relaciona música, canto, baile, fiesta, historia y memoria. Esta práctica está presente en diversos distritos de la provincia de Caylloma, de acuerdo a ello se ha menciona como principales núcleos de practica y transmisión los distritos de Chivay, Yanque, Achoma, Maca, Cabanaconde; Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal, Tapay, Tuti, Sibayo, Callalli, Tisco, y Huambo, así también se menciona como puntos de difusión a los demás distritos Caylloma, Majes, Lluta, Huanca, San Antonio de Chuca.

¿Cuándo se ejecuta?

Este complejo musical representativo de la zona sur se caracteriza por ser expresado en contextos múltiples haciendo que tenga presencia durante todo el año en distintos ciclos festivos. Según la investigación "Notas para un diccionario de danzas tradicionales del Perú" se recoge su presencia en Cuzco, Ayacucho y Arequipa, acompañando diferentes fiestas patronales como ceremonias de ciclo vital entre ellas la fiesta de la Virgen de la Natividad en el distrito de Chincheros, la fiesta del carnaval en el distrito de Paucartambo, la danza comunal en el distrito de Parinacochas, y en múltiples fiestas patronales. En contraste con lo que sucede en el Valle del Colca donde la wayllacha es practicada durante todo el año como costumbre en fiestas patronales, fiestas sociales, matrimonios, bautizos y entierros.

La wayllacha se caracteriza por ser una expresión musical de ámbito rural y urbano especialmente significativa en la provincia de Caylloma. Como un complejo musical, está presente el canto, baile y fiesta en contextos variados asociado a un ritmo de música andina más corrido, Es interpretado por conjuntos instrumentales de la región que combinan el arpa, la guitarra, el violín, instrumentos de viento y el acordeón. Se trata también de una composición colectiva ejecutada por la comunidad y músicos tradicionales quienes van componiendo las letras de acuerdo a los contextos festivos, y ceremoniales donde se presenta. Su condición de música de contexto libre, hace que esta expresión cultural se pueda representar durante todo el año en las actividades de las comunidades del Valle del Colca. Los esquemas de trabajo de la música andina de Josafat Roel y el Instituto de Etnomusicología de la PUCP, proporcionando también un acercamiento a estos contextos como forma contemporánea de la música andina o definiéndolas según sus características de universos musicales en la música de ciclo vital, trabajo, fiesta o religión.

¿Cuáles son las principales festividades del Valle del Colca?

El calendario festivo anual del Valle del Colca está establecido por el impacto que ejerce el ciclo litúrgico de la iglesia cristiana a las tradiciones locales donde se da una serie de expresiones festivas de santos y patronos con el fervor religioso popular siendo la wayllacha acompañante de estas celebraciones. De este vasto calendario festivo podemos mencionar algunas festividades como la Virgen de la Inmaculada Concepción de Callalli, Tusi, Chivay, Yanque, Madrigal, Ichupampa, Lari, Lluta; la construcción de altares de Chivay; la fiesta de San Antonio de Padua de Yanque, Lari, Callalli, Caylloma, Coporaque, Huanca; la fiesta de las cruces; la fiesta de San Juan Bautista Sibayo, Ichupampa, Pinchollo entre otras.

Para el investigador Manuel Ráez Retamozo, esta dinámica de fiestas religioso-populares se ordena en cuatro periodos relacionados al ciclo agropecuario; el periodo de escasez asociada a la actividad de limpieza de acequias, el periodo de protección asociada al tiempo de lluvia, el periodo de silencio dedicado a la cuaresma y el periodo de agradecimiento que coincide con la gran cosecha, esta periodo contiene la mayor riqueza festiva durante el cual se celebra la mayor parte de las fiestas patronales convirtiéndose también en un espacio importante para los principales ritos del ciclo de vida como son los bautizos, matrimonios, y/o también entierros rituales que establecen lazos de parentesco dentro de la comunidad.

¿Con qué se embellece la ciudad?

La celebración de religiosidad popular que se llevan a cabo en el Valle de la Colca tiene como costumbre construir altares en las calles de la plaza central del distrito y/o comunidad que son parte del recorrido por donde la imagen del santo patrón se desplaza en procesión en compañía de fieles y devotos. Los altares embellecen la ciudad y adornan la fiesta mostrando el fervor religioso, son elaborados de manera artesanal, contruidos por los altareros de forma que se asemejan al retablo mayor que hay al interior de las iglesias, estos embellecen la ciudad mostrando el fervor religioso. El día de la víspera los devotos recorren la ciudad en pasacalle para luego pasar por la casa del mayordomo donde por lo general se amanecen cantando y bailando wayllachas. Para el buen presagio se realizan pagos a la tierra pidiendo por la fiesta, por la salud y por no tener conflictos. Esa misma noche también se bendicen los altares con el tradicional altar velay acompañados también por los conjuntos de wayllacheros.

¿Cómo son los altares del Valle del Colca?

El altarero construye el altar de unos 6 a 8 metros de altura, revestidos por banderas peruanas. En el altar pueden ir dispuestos juguetes, muñecas, carritos, relojes, adornos navideños, implementos de cocina, o también alimentos como papas, maíces, o manzanas. Para su realce se colocan espejos

y en el centro del altar se coloca la imagen del patrón o de algún santo de su devoción. La comunidad menciona que los altareros compiten con los mayordomos de la fiesta por el prestigio y esto también se ve reflejado en la música y danza, contratando los mejores conjuntos musicales. Una costumbre que permite expresar esta dinámica es la visita a tempranas horas de la madrugada entre los mayordomos y altareros los pobladores la llaman *wayra* (viento), el altarero ingresa de forma brusca a la casa del mayordomo y comienzan a hacer ruido votando los objetos que encuentran a su paso y expresando frases como ha sido el viento, el viento es el culpable que ingresado a tu casa; para luego continuar con la fiesta.

¿Quiénes son los wayllacheros?

La wayllacha asociado a los ritos del ciclo vital acompaña la celebración de bautizos, matrimonios, cumpleaños y/o entierros con cantos, música y baile, donde las familias e invitados recorren las calles principales de la ciudad hasta llegar a la casa y/o local del agasajado para continuar con la fiesta. En estas ceremonias están presentes los conjuntos de músicos tradicional llamados *wayllacheros*, como también conjuntos modernos de wayllacha vinculados a los grupos musicales con instrumentos eléctricos y electroacústicos. En estos espacios se acentúa el carácter social del baile.

¿Cómo es el emparejamiento?

El proceso de emparejamiento en la comunidad andina y el Valle del Colca se realiza una serie de secuencias ceremoniales que anteceden al matrimonio para luego finalizar con la ceremonia de la boda, punto culminante de este importante ritual. Esta serie de secuencias inician en el marco de determinadas actividades productivas, como el pastoreo, la siembra y/o el comercio. Luego de la etapa de cortejo donde los jóvenes se encuentran y van conociéndose, toman el tiempo prudente para que la chica de su consentimiento. Continúa con la pedida de la mano, cuando el joven enamorado al lado de sus padres la pide como esposa a los futuros suegros mediante la ceremonia del *warmichakuy*, al aceptar este compromiso los padres de la novia formalizan la alianza.

¿Cómo son las bodas?

Durante la ceremonia de la boda en el Valle del Colca se acostumbra a que las familias de los novios presenten cada uno de ellos un grupo de músicos de wayllacha que en algunos casos tienen relevante trayectoria o renombre. Desde tempranas horas los recién casados preparan la ramada, que consiste en una pequeña cabaña donde los parientes y amigos saludan y aprovechan la ocasión para la entrega de presentes. Luego los recién casados realizan el pasacalle, visitan a las autoridades en compañía de sus familiares e interpretan wayllachas alusivas al matrimonio.

Los padrinos, padres o novios solicitan a los compositores y músicos *wayllacheros* canciones de la vivencia de la pareja con mensajes de amor; añoranza, esperanza, alegrías, como también se aprovecha el espacio para algunos momentos con mensajes satíricos y reflexivos. Asimismo, en relación

a la vestimenta de la wayllacha tradicionalmente se ha caracterizaba por el uso de los trajes de las culturas Collagua o Cabana que contienen bordados que representan la riqueza de la flora y fauna del valle. En cambio, en la actualidad podemos encontrar vestimentas de uso cotidiano.

¿Cómo es la coreografía?

Las características del baile y los movimientos integrados a la wayllacha pueden variar de pasos contagiante con ritmos rápidos y lentos. se recrean en espacios públicoprivado en casas, locales, calles y plazas. Cuando estas son bailadas por parejas los movimientos son calmados se agarran de las manos tratando de que ambos tengan el mismo paso, algunos hacen el gesto de levantar el cuerpo poniendo los pies en puntas. Cuando es en grupo se baila en fila o círculos tomados de la mano formando una ronda que serpentea o se desplaza de manera circular, si el número de los participantes acrecienta, forman dos o tres líneas paralelas, los pasos los realizan con saltos pequeños, en algunos momentos se agachan y levantan el cuerpo conforme a la melodía mientras se desplazan por la ciudad en pandillas en los recorridos que se realizan para las visitas.

¿Qué sucede en la década de los 50?

En la década de los años 50, conforme al nacimiento de un mercado discográfico de la música andina, se generó un espacio propicio para el desarrollo de artistas y estilos regionales en las formas musicales referidas como indio mestizas o clasificadas por estilos de la zona urbana o rural. Siendo en un primer momento el huayno una de las formas de música que más se adaptó a las exigencias de la industria musical, su duración de aproximadamente tres minutos y su carácter de canción y baile lo posicionaron. Es así que el proceso de creación del mercado de la música andina permitió que diversas formas musicales tradicionales inicien el proceso de producción discográfica, abriendo puertas para que en la década de los años 70 la wayllacha aparece en la escena de la música andina con grabaciones en formato EP y su difusión contribuye a una nueva etapa de estas formas musical como parte del fenómeno sonoro del país.

Los espacios de radio, prensa local y nacional juegan un papel fundamental visibilizando este tipo de producción que relaciona la identidad local y la música tradición. Entre las grabaciones principales de esta época tenemos: los discos 45 rpm de Pampeñita con las primeras grabaciones de wayllacha, con las canciones morado cintaschallay y patito de la laguna, luego tenemos el disco 45 rpm de Nery Condori Alondra Madrigaleña, y los discos de Wenceslao Gómez conocido artísticamente como el Chato Gómez, Los Laureles de Cabanaconde, los Olímpicos de Cabanaconde, Los Halcones de Madrigal, Los Collagua de Caylloma, Flor Andina de Hualcahualca Margarita Bernal, Claudio Abril conocido como el ronquito del colca, Lucila Sanchez la Sureñita, entre otros.

¿Cuáles son los instrumentos que la acompañan?

En el Valle del Colca los instrumentos que acompañan tradicionalmente la wayllacha son el arpa, violín, quena y mandolina, posteriormente se añadieron la guitarra, el acordeón y ya en los últimos años ingresaron los instrumentos eléctricos y electroacústicos proporcionándole diferentes texturas, estilos y formatos.

La cantidad de integrantes en los grupos también varía según el formato del conjunto musical. Anteriormente los conjuntos musicales estaban conformados con tres o cinco músicos, hoy en día pueden participar más diez músicos en su ejecución. Además, la wayllacha también es interpretada por bandas de metal y/o grupos de orquestas, este tipo de formato acrecentó su demanda a pedido de las nuevas mayordomías, estando conformadas por quince o más músicos, se destaca el uso del bombo, tarola, clarinete, tuba, saxo, trombones, y trompetas, quienes amenizan la fiesta con un repertorio amplio de música peruana entre valeses, polkas, cumbias, toriles, marineras y wayllachas.

¿Qué significa el término wayllacha?

Dentro de la tradición oral, los habitantes del Valle del Colca mencionan que el término wayllacha puede estar relacionado a la costumbre del wayllar que quiere decir vamos a repajar, actividad que consiste en la construcción de techos de casa a base de los ichus, pajaipuna o waylla donde se tuvo la costumbre de bailar y cantar con los dueños de casa quienes contrataban o invitaban a sus familiares a estas labores y en reciprocidad brindaban atención con música, comida y bebida.

¿Cómo se dan los procesos de transmisión?

A través de un proceso de transmisión familiar y comunal la wayllacha se comparte con las nuevas generaciones mediante la participación de los niños en las fiestas religiosas o en las ceremonias sociales del Valle del Colca. De igual manera los jóvenes que se inician como músicos tratan de asociarse con algún conjunto para luego poder independizarse y formar el propio. Además, los diferentes instrumentistas se centran alrededor de un maestro, quien es un músico antiguo de experiencia, encargado de los contratos, ensayos y presentaciones.

La variación de repertorio se aprende en medio de las tradiciones, o también gracias a las grabaciones discográficas o escuchando a los propios músicos del valle del Colca entre ellos podemos mencionar a los músicos Vicente Mamani, Adrián Juan Carpio, Teófilo Tito, Mariano Cáceres, los hermanos Lupa, al cantautor y violinista Martín Narciso Mendoza López, al cantautor y guitarrista Dimas Chacón Torres, al compositor y violinista Marcial Villavicencio, al guitarrista Alejandro Cáceres, al guitarrista Juan Vargas, al Arpista Ricardo

Jiménez, al compositor y guitarrista Noe Salas de Tapay y Hernán Salas; a los compositores Godofredo Ticona, Felix Miranda Falcón, Daniel Ticona, al violinista Aurelio Madrigal, al compositor y arpista Berly Capira, Chinita del Colca, al compositor y mandolinista Pedro de la Cruz entre otros.

Asimismo, la composición de la wayllacha como forma musical se divide en secciones musicales como introducción, canto, interludio, canto y final. En la melodía se acostumbra básicamente elaborar dos frases melódicas con repetición, actualmente se han llevado acabo composiciones para guitarra solista acompañada con el conjunto sinfónico de Arequipa.

MÚSICA Y DANZAS