

PERÚ

Ministerio de Cultura

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

MÚSICA Y DANZAS

Música y danza Qhasway del distrito de Santa Rosa

ESTE DOCUMENTO FUE DESARROLLADO A PARTIR DEL EXPEDIENTE PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO, QUIEN LO ELABORÓ JUNTO CON LA COMUNIDAD DE PORTADORES CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU EXPRESIÓN.

La qhasway es parte central de los carnavales del distrito de Santa Rosa, por ello, las distintas comunidades, parcialidades, sectores y barrios cuentan con agrupaciones que se convocan para bailar esta danza una vez al año.

¿Cómo es el distrito de Santa Rosa?

En una zona de gran altitud, a 4000 metros sobre el nivel del mar en promedio, tutelada por la belleza del Apu nevado Kunurana y en la presencia de pullas de Raimondi, se encuentra el distrito de Santa Rosa. Se ubica dentro de la provincia de Melgar, en la región de Puno, colindando por el norte con la provincia cusqueña de Canchis.

Sus más de seis mil habitantes hablan en su mayoría quechua, de acuerdo con el censo nacional del 2017. Las heladas y las granizadas hacen los resultados de los cultivos, que crecen gracias a las lluvias que naturalmente se dan, muy inciertos.

Las formas de producción actuales apuntan a la confección de productos textiles y artesanías para las nuevas formas de turismo responsable, a la elaboración de quesos de gran calidad, así como lana, pieles y carne de ganado, y productos de agricultura orgánica que, gracias a las nuevas tecnologías y vías de comunicación, puedan ser ofrecidos de manera más directa por los productores locales al mercado de las ciudades.

¿Cómo son los procesos históricos del distrito?

Podemos trazar la relación de la humanidad con este espacio desde hace unos 5000 a 8000 años. Esto gracias instrumentos de vidrio volcánico, posiblemente puntas de flecha o proyectiles, que quedaron allí desde los tiempos de Toquepala. Los nombres de distintos nevados y lugares clave nos dan cuenta de que esta zona fue parte de los reinos aymaras, para luego ser de los primeros pueblos del mundo colla integrado por los incas, no sin previa resistencia. La importancia clave dentro del Imperio Inca se hace evidente en un tambo, un Aclla Wasi, y los caminos que conectan el Collasuyo y la selva de Sandía.

Otro momento de resistencia importante ofrecida desde el distrito de Santa Rosa se dio durante la rebelión de Túpac Amaru II, en la que varios caciques se plegaron a la lucha colaborando con interrumpir la comunicación con el Virreinato de Buenos Aires. Siglos después, durante los años 60 se encontraban en la zona distintas haciendas que con la Reforma Agraria pasaron a ser empresas de propiedad comunal, algunas que hoy en día están entrando en proceso de parcelación.

La danza qhasway como expresión de la danza y música es mencionado por diversos cronistas e investigadores como Bernabé Cobo, Guamán Poma de Ayala, y José María Arguedas, quien dice: "Consideramos que el Kaswa es probablemente el nombre más antiguo del baile indígena llamado Huayno." ("Canciones y cuentos del Pueblo Quechua". Ed. Huascarán. Lima. 1949.) Diversos autores reconocen esta danza como una actividad social de grandes festividades y actividades significativas. Identifican que esta expresión es anterior al incanato, y tuvo mucha importancia durante el Tawantinsuyo,

de modo que hoy es muy considerada en los pueblos del ámbito quechua. Dentro de las expresiones dancísticas de la región Puno, es también una manifestación muy reconocida.

¿Cómo se manifiesta en los carnavales?

La música y danza qhasway nutren los carnavales de un ambiente festivo que trae esta época. Muchos de los músicos y danzantes que viven en otros lugares, disfrutan de acudir al distrito para encontrarse en estas fechas del año. Las lluvias propias de febrero, las más intensas del año en las montañas andinas, además de abundancia de agua, atestiguan la maduración de los primeros frutos del trabajo agrícola, y marcan también un tiempo para propiciar la reproducción del ganado.

El carnaval en los Andes invita a la integración de todos los presentes en un clima de juego, amparado, por su puesto, por las deidades protectoras más importantes. En Santa Rosa, en este tiempo del año se realiza también la ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra), que junto a los Apus de la zona reciben pago de fe y amor; esto está ligado al *ch'allachi*, ritual en que se rocía con vino con chicha o vino la tierra, entre otras acciones para propiciar y agradecer por las bondades y cuidados que traen las chacras y el ganado.

La qhasway, en sus coreografías, celebran la formación de parejas, mientras que sus letras hacen un llamado al sexo opuesto, teniendo la fruta madura y la flor como metáfora de la fertilidad y el emparejamiento. Para que la danza de las qhasway tome forma se necesita de un número igual de parejas entre varones y mujeres, que invitados por la música y jugando con sus warakás que son una suerte de ondas tejidas con borlas multicolor realizarán distintas coreografías provocando la formando de figuras. Su configuración puede variar, pero a mayor número de integrantes la danza fortalece su vistosidad.

¿Cómo es el inicio de la danza?

El inicio de la danza llamada también qhasway, se da cuando los varones y mujeres danzan en la comparsa formando dos filas que se acompañan por dos varones que portan banderas peruanas. Mientras todo el grupo de danzantes llevan consigo el elemento esencial de esta danza la *warak'a* el cual permitirá la formación de figuras durante las coreografías, los rituales de resistencia y los momentos de desafío.

El *q'enqo* describe el movimiento que los danzantes realizan en su propio sitio con pasos cortos, mientras los hombres ponen su *warak'a* detrás de su cintura asidos por ambas manos, y las mujeres con la *warak'a* delante de ellas van intercambiando posiciones entre ambos sexos.

El pasacalle en la danza se presenta recorriendo el lugar con la *warak'a* recogida y la mueven con la mano derecha y las mujeres hacen similar movimiento con corridas cortas dando vueltas en su propio eje al grito de la frase *wafaywifala*.

La Estrella tirjay es un movimiento donde los danzantes unen sus *warak'as* para luego bailar entrelazados formando una figura de arco y que luego las parejas bailan agarradas de sus *warak'as* dando vueltas entre sí y sobre su propio sitio. Otro movimiento de estrella tirjay consiste en entrelazar las *warak'as* en el aire para formar una figura de estrella en medio de la roda, la cual ponen al suelo y dan una ronda de izquierda a derecho o en sentido contrario.

La *Warak'a simpay*, los danzantes entrelazan sus *warak'as* para luego pisarlas luego atraviesan con pasos ágiles por debajo del espacio que se forman entre el suelo y las *warak'as*. Luego se separan y forman en fila para dar lugar al *midinakuy* donde se acerca guardando la distancia moviendo las *warak'as* con un movimiento provocador entre los danzantes. Luego a manera de competencia se produce el movimiento del *Gueray guerra* donde las *warak'as* son parte del ritual de resistencia y reto. Al final se desplazan cantando el *kacharpary*, ya que cada momento de la danza cuenta con sus cantos y tonadas.

¿Cómo es la vestimenta?

Los cultores de la qhasway le dan gran valor a vestir una indumentaria acorde a aquella que usaban los tatarabuelos, de otro modo, consideran, puede parecer un baile mestizo. Por ello, procuran en lo posible confeccionar sus propios trajes, participando en ello, en ocasiones, toda la familia. Incluso, al ser difícil encontrar la tela de Castilla ha sido necesario adaptar su confección con telas de bayeta con los cuidados debidos.

La vestimenta de varones se conforma por el uso de un sombrero negro adornado con un cintillo el cual sujeta flores en la parte posterior de corona y en la parte frontal cerca al lado derecho se coloca en la corona un penacho de tamaño corto que está compuesto con los colores de la bandera. Por otro lado, la mujer lleva una montera decorada con bordados y tejidos que caen a los lados, en la parte superior de la copa llevan flores. Los varones emplean un pantalón negro de bayeta sujeto con un *chumpi* multicolor a la altura de la cintura. Mientras que las mujeres usan polleras negras hechas de bayeta en la parte final del cuerpo de la pollera llevan adornos de cintas de color y debajo de estas polleras llevan las *phalikas*, o mantas colocadas como falda. Los varones lucen una almilla morana o suerte de camisa de bayeta blanca adornada por un *pullu* o manto que va sobre la camisa entrecruzado el torso. Las mujeres visten una blusa negra y sobre ella llevan una chamarra negra de bayeta adornada con el mismo color del cintillo de la falda a la altura de la abertura de la manga, y del cuello hacia la base de la chamarra.

Tanto varones como mujeres utilizan ojotas como calzado, y llevan un elemento fundamental para las coreografías: la *warak'a*. Si bien *warak'a* es una palabra que viene del quechua y que se entiende como honda tejida para lanzar piedras, dentro de la danza de la qhasway es un textil generalmente multicolor, que puede tener unos 5 centímetros de ancho y un largo de metro y medio o casi dos metros. Puede ser por ejemplo de lana de oveja.

Quien danza lo usa de muchas formas para unirse a su pareja o al grupo, para darle pequeños latigazos a su pareja, para medir el cuerpo de su pareja.

¿Cómo son los instrumentos musicales?

Los músicos que acompañan estas comparsas lucen el mismo traje que los danzantes en compañía de sus instrumentos de viento y percusión. La qhasway logran su sonoridad gracias al aporte de los instrumentos de viento, los pinkillos; y el ritmo de las percusiones de los tambores y el canto. Los tambores son de cuero de chivo y también se les conoce como cajas, o redoblantes.

¿Cómo es el pinkillo?

El pinkillo es una flauta muy parecida a la quena. Al igual que con esta última, el músico se coloca la boquilla en la boca, colocando el orificio de salida del aire hacia abajo. Por ello mismo muchos cronistas que citan estos instrumentos confunden uno con otro. En lengua aymara se le dice pinkillo a todo tipo de flautas con pico.

¿Cómo está elaborado?

Está elaborado de cañahueca conocida como tokhoro o tacuara, planta que crece junto al agua en Sudamérica. Tiene aproximadamente 53 centímetros de largo. En la parte superior tiene una embocadura en forma de U biselada y lleva un canal que mediante un taco de madera forma una corriente de aire que desemboca en un orificio, donde finalmente se reproduce el sonido. Los músicos varían los tonos tapando o destapando los cuatro orificios frontales y uno en la parte inferior y posterior del instrumento.

Un músico puede hacer su propio pinkillo o invertir en comprarlo, pero es importante tomarse el tiempo para escogerlo bien de modo que como dicen los lugareños llore al ser tocado correctamente. Para esto debe haber sido confeccionado por alguien que sepa cómo afinarlo. Existen variedad de pinkillos, cuyo tamaño tiene que ver con su tesitura y forma en que se le emplea.

¿Cómo es el sonido del pinkillo?

El eco de los pinkillos es agudo y delicado, lo cual lo hace similar a un instrumento occidental llamado flageolet. Por mucho tiempo, en el campo de la musicología, se consideraba mayoritariamente que este instrumento no existió en Sudamérica antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, recientes excavaciones arqueológicas muestran que se elaboraron pinkillos al menos desde tiempos del Tiahuanaco. Actualmente este instrumento es vital en distintos rituales dedicados a lo agrario, como fiestas de carnaval, fiestas religiosas, ceremonias o challas ofrendadas a la madre tierra, montañas y lagunas.

La forma en que están elaborados los pinkillos permite que la música haga uso de la escala pentatónica, estructura musical de cinco sonidos que aparece en la música de distintas tradiciones musicales de raíz antigua, y

que las personas solemos reconocer de manera natural. A pesar de que este instrumento de viento tiene la posibilidad de emitir sonidos graves, en las qhasway se juega con los sonidos agudos, lo cual se refuerza porque los pinkillos van al unísono.

¿Cómo se da el aprendizaje del pinkillo?

Quienes participan hoy como músicos de la danza qhasway, siendo niños y niñas han sentido el deseo de observar y aprender de las cantantes y músicos más antiguos. Muchas veces se trataba de sus familiares mayores.

El aprendizaje empieza a oficializarse hacia los ocho años, cuando los ejecutantes que ya tienen un prestigio observan el interés y habilidad de los más novatos, invitándoles a aprender para poder luego ser parte del conjunto. Se considera que cada músico al cantar o tocar comparte lo que conoce de la tradición, sumándole su propio estilo de llevarla cabo, por ello es importante reconocerle, escucharle, y cuando muere se resalta que esas características particulares no se pueden imitar de manera exacta.

¿Cómo se organiza el ritmo de la qhasway?

El ritmo de la qhasway se organiza en compases de 2/4. Al mismo tiempo, las frases musicales que trazan los pinkillos, los tambores y las voces varían su duración entre dos y, a veces, tres compases. El hecho de que las frases no siempre duren la misma cantidad de compases, es una variación inusual en la música occidental, pero frecuente como recurso en la música andina, ya que se prioriza la estructura de la frase.

Para cada tema, los instrumentos trazan primero una frase de pregunta y luego otra de respuesta. Casi siempre se hace uso de la escala pentatónica, que ya mencionamos, para construir estas frases. Esta dinámica musical se sostiene durante minuto y medio a tres minutos que dura cada tema.

El conjunto musical como totalidad alimenta esta repetición de las frases de pregunta y respuesta, sin que se escape alguna variante o un instrumento que se destaque. Esto musicalmente resulta muy difícil de ejecutar, y da a la qhasway este sentimiento de grupo. Las voces, por su lado, suelen plegarse a los pinkillos, pero a ratos sorprenden haciendo algún guapeo, es decir, emitiendo un sonido o palabra a contramano del conjunto.

Para dar final a un tema musical, el pinkillo o el tambor redoblante hacen un pequeño aviso, a veces con alguna nota previa o mediante una desaceleración o bajada de volumen. Ante este anuncio, los pinkillos brindan una nota muy alta o aguda y luego una muy baja o grave. Estas notas guardan una relación entre sí, dentro de la escala pentatónica: la aguda suele ser la nota tónica, o primer grado, mientras que la grave corresponde al cuarto grado. Los pinkillos no hacen el cambio entre esas dos notas de manera directa,

sino que resbalan pasando por los tonos que hay entre ambas notas, lo cual en la jerga de la música académica se llama glissando. Todo esto crea una sensación de final suspendido, que podríamos asociar al ambiente de juego de la expresión.

La palabra quechua *taki* se usa para referirse tanto a la danza como a la música. En el caso de la qhasway los cambios de música son los cambios de la danza, por ello, los nombres que hemos mencionado para las coreografías son los mismos que para los temas musicales que conforman esta.

¿En qué época se danza la qhasway?

El distrito de Santa Rosa se reconoce como un lugar donde han surgido músicos, artistas plásticos, y asociaciones culturales, deportivas, barriales y de madres que dinamizan y sostienen a la comunidad. Los carnavales, al igual que en muchas partes de los Andes, son parte esencial de este dinamismo. Son un momento central del año en el que personas ligadas al distrito que viven en distintas partes del país y del mundo vuelven para reencontrarse y celebrar renovación de la vida y la alegría en todas sus dimensiones. Son motivo de revitalización de las relaciones dentro de cada familia y comunidad, incluso entre comunidades.

La qhasway es parte central de los carnavales. Por ello mismo en Santa Rosa, las distintas comunidades, parcialidades, sectores y barrios cuentan con agrupaciones que se convocan para bailar esta danza una vez al año.

¿Cómo son las comparsas?

Como señala el investigador Pedro Roel, las comparsas son organizaciones dirigidas por un capitán y una capitana, con una organización formal que orienta el carácter y las intenciones de aquello que se representa. Como señala la investigadora Zoila Mendoza, en la actualidad, la qhasway son un parte central para las actividades de concursos, encuentros y festivales de danzas en un contexto alternativo de sus espacios tradicionales de performance.

Asimismo, se entiende que distintas declaratorias de Patrimonio Cultural de la Nación reconocen esta expresión cultural practicada en diversas regiones del Perú, entre ellas Cajamarca, Cusco y Puno, distinguiendo que en cada lugar varían tanto la vestimenta, música y las danzas. En el distrito de Santa Rosa se le reconoce como una manifestación oriunda, cuyas características se ha conservado casi intactas gracias al esfuerzo y cuidado de sus cultores a través de varias generaciones. Los ejecutantes de la música recogen el valor que esta tiene como elemento integrador de distintos aspectos de cada persona, comunidad, con el territorio la fauna, la flora y la cosmovisión andina.

¿Cuáles son las acciones de salvaguardia que proponen los cultores?

Posiblemente en parte debido a la complejidad con que esta expresión se configura en el distrito de Santa Rosa de Melgar en Puno, no se encuentran fuentes bibliográficas que se extiendan sobre ella. Recientemente la visita de un investigador propició el registro a través de audios, fotos, testimonios y partituras de esta manifestación cultural. Frente a la escasa investigación y difusión de esta práctica, el plan de salvaguarda firmado por las organizaciones culturales, productivas y autoridades locales del distrito se proponen lograr que se lleve a cabo una investigación sobre esta expresión, a partir de la cual pueda elaborarse un libro y un vídeo.

En esta misma línea, el plan de salvaguarda propone implementar un centro de interpretación de la música y danza del distrito de Santa Rosa de Melgar. También se traza el compromiso de propiciar la participación de los ejecutantes de la danza qhasway de Santa Rosa en espacios alternativos y tradicionales que fortalezcan la práctica y transición de conocimientos, técnicas y valores que relacionados a esta danza.

Por otro lado, una de las principales amenazas para la expresión es cierta ruptura generacional, ya que su ejecución actualmente recae principalmente en las personas adultas mayores. Por ello el Plan de Salvaguardia se propone a empadronar y reconocer las personas adultas mayores que conocen sobre la expresión y su indumentaria.

Frente a la escasa participación de la juventud en esta y otras expresiones tradicionales de la comunidad, el plan de salvaguarda propone varias acciones a ser ejecutadas en coordinación con la UGEL Melgar, las instituciones educativas locales, los representantes de salud y del gobierno local, así como instituciones educativas de nivel superior en la región Puno. Se propone incorporar la danza qhasway de Santa Rosa como parte de la diversificación curricular del distrito mediante acciones que incluyen, talleres de sensibilización y enseñanza de las qhasway en las instituciones educativas; realizar un concurso escolar de danzas originarias, así como un concurso escolar de ensayos sobre el tema, en coordinación con la UGEL. Para ello se busca involucrar tanto las asociaciones culturales y productivas como a los representantes del estado en educación, salud y gobierno local.

Un peligro transversal para esta expresión es el poco interés de las autoridades del distrito de Santa Rosa de Melgar. Como respuesta, el plan de salvaguarda propone un taller de sensibilización para las autoridades, así como organizar actividades de educación comunitaria sobre los saberes ancestrales del distrito. Además de esto, todas las demás acciones nombradas anteriormente involucran al gobierno local y en ese sentido buscan fortalecer su conexión con la identidad cultural del distrito.

MÚSICA Y DANZAS